

شعربی دروغ شعربی نقاب

نخستین ویرایش
مجله شعر فارسی

ویرایش: حسن زین

شعربی دروغ، شعربی نقاب

بحث در فنون شاعری، سبک و نقد شعر فارسی با ملاحظات
تطبیقی و انتقادی راجع به شعر قدیم و امروز

دکتر عبدالحسین زرین کوب

شعری دروغ، شعری نقاب
دکتر عبدالصمن زرین کوب

چاپ: چاپخانه زیبا
ناشر: سازمان انتشارات جاویدان
چاپ چهارم: بهار ۱۳۶۳
تیراژ: پنجهزاروپانصد جلد
کلیه حقوق محفوظ

مقدمه

این یادداشتها قسمتی است از گفت و گوهایی که من در سالهای اخیر با دانشجویان خویش داشتم - در باب نقد شعر و مسائل ادبی ایران. به علاوه گه گاه نیز در آنها بمناسبت از ادب عربی یاد کردم و از یونان و اروپا. همچنین در طی بحث از مکتبهای تازه سخن داشتم و از شرنو - شعر امروز ایران. گفتوگو در چهارچوب برنامه‌های درسی بوده است و در حدود اقتضای يك مجال کوتاه. از اینها گذشته، بیشتر خواسته‌ام نشانهایی بدست دهم از آنچه بنظر من شعر واقعی است - شعر بی‌دروغ که در ورای طور قافیه پندان سنت گرای است و بیرون از حوصله تقلید گران شعر اروپا. می‌دانم که بعضی از همکاران، آنچه را در باب شعر امروز گفته‌ام از من نمی‌پسندند اما آیا این همکاران عزیز از من می‌پسندند که خلاف آنچه می‌اندیشم و خلاف آنچه درك می‌کنم حرف بزنم، آن‌هم با دانشجویان جوان که شاید بحرف من اعتقاد دارند و اعتماد در واقع قسمتی از این یادداشتها تقریرهایی است که دانشجویان ضبط کرده‌اند یا تند نویسی. گه گاه نیز چیزهایی بدانها افزوده‌ام تا آن تقریرها را روشنگر کنم یا به سوالی که در طی درس مطرح شده جوابی داده باشم. ازین روست که سبك بیان هم تساهلی آزامت و هاری از تکلفهایی که در نویسندگی ادیبان هست. ترکیبات و تبییرات خودمانی است، و تقریباً از همان نوع که در حرف زدن بکارست. این آزادی و بی‌قیدی شاید تنها در بیان نیست. نه آیا این حق برای يك معلم هست که با دوستان جوان خویش آزادانه صحبت کند و بی‌پرده و حتی در باب حرفهای قدیم - حرفهای قرار دادی ادب را جاع بی‌لافت و وزن و قافیه - هم که صحبت کرده‌ام مسائل را بهمان صورت که در کتابهای درسی رایج است مطرح نکرده‌ام. گمان دارم که حتی این مسائل

نیز از وقتی در کتابها آمده است را کد مانده است و محروم از توسعه و تکامل. ادبای ما گویا می‌پندارند که در این ابواب هر چه بفکر فلان بن فلان نرسیده باشد یا در شرح و حاشیه فلان کتاب نیامده باشد تصورش هم کفرست و الحاد. ازین روست که درین مسائل دالم همان حرفهای عادی را - بقول يك عزيز رفته - از دفتر به کتاب نقل می‌کنند و از کتاب بدفتر. بعد از قرنهای گویی میراث اسکولاستیک کلیساها باید بما رسیده باشد.

آیا همین محدودیت ادب نیست که در شاعر و نویسنده تازه جوی، این حس را پدید می‌آورد - که گویی سنت گذشته فقط وزنه‌ی سنگین و تحمل ناپذیرست برای آنکه بیال و پر ذوق و خیال شاعر به بندند تا او را از پرواز دواج کمال بازدارند؟ در حالی که بی‌تکیه برین سنت ، در واقع هیچ سمود و پروازی ممکن نیست ادب و استادانما باشیوه دیرینی که در بحث از سنت دارند این مرده ریگه روزگار درخشان شعر و ادب قدیم را زیاده بی‌فقد می‌کنند و زیاده ملال‌انگیز. با اینهمه سألهمی را که ادب و شعر امروز آن را اساسی تلقی می‌کند باید جدی‌تر گرفت. آیا این تنوع جویی که سنت را کم ارج می‌کند، و نوتر را دالم جانشین نو می‌خواهد يك بیماری قرن است؟ ناشی از طبع ملول و بی‌آرام عصری که همه چیز برایش زود بزود مکر می‌شود و ملال‌انگیز. شاید هم يك غریزه انسان است یا يك ضرورت روحانی او. هر چه هست بهر حال باید این واقعیت را درست بجا آورد و بآن جواب مساعد داد. اگر نقد شعر بخواهد دالم فقط با حرفهای جرجانی و و طواط و شمس قیس و تفتازانی همقدم باشد هرگز از فهم و نقد شعری و ادبی آنچه فرخی و انوری گفته‌اند بر نخواهد آمد. در حالی که شعر افق‌های تازه کشف می‌کند نمی‌توان در نقد بهمان میراث سنت اکتفا کرد و قواعد خلیل بن احمد یا ابویعقوب سکاکی. در عهد فرخی و منوچهری شعر برای کسانی گفته میشد که حتی امیرانشان در مکتب، شعر امرؤ القیس را حفظ می‌کردند اما در روزگار ما مخاطب شعر عامه مردم هستند - تمام باسوادان، که بیشترینشان حتی زبان خاقانی و نظامی را مثل يك طبه تهذیب یافته مقبول بوده است نمی‌تواند امروز مقبول اکثریتی باشد که محیط و تربیت و آدماش بکلی با تهذیب یافتگان قدیم تفاوت یافته است. ازین روست که امروز دیگر ذوق عامه در شعر انوری و فرخی نفقه حیاتی نمی‌یابد و شعر امروز را می‌پسند که آکنده است از حیات و از جوش و طپش آن. نمی‌گویم که هر نوآوری را باید تحسین کرد. حتی نوآوری را -

اگر فقط نوآوری باشد و دیگر هیچ - در شعر و هنر کار مهمی نمی‌دانم. از آنکه این کاریست که شاید که گاه دستاویزی شود برای مدعیان شایع، داستان آن نقاش که آئنده موردوا نقل می‌کند يك همدار پرمعنی است بر ضد این تازه جویی‌ها؛ پیردوش يك نقاش هنرمندست که گمان می‌کند با پشت کار و با صداقت در بیان می‌تواند موفق شود و مشهور اما رفیقش که يك داستان نویس است او را متقاعد می‌کند که خیر، راه توفیق درین است که آدم کارهایی بکند تازه، غیر عادی، و خبره کنند: مثلاً مکتب تازه‌یی بوجود بیاورد؛ کلمات گونه‌گون را بر کاغذ پارچه‌ها بنویسد؛ درون يك کلاه بریزد، و بعد آنها را بیرون بیاورد، بطور تصادف و مطابق دلخواه خویش پشت سرهم بیندازد و از ترکیب آنها بیانیۀ هنری بنویسد، وجود حرکت را انکار کند یا وجود سکون را، رنگه سپید را بکلی کنار بگذارد و یا رنگه سیاه را، خلاصه کاری کند که تازگی داشته باشد و غرابت. نقاش که تا آنوقت کمی بکارش توجه ندارد و با رعیه‌الم او را رنجه داشته است وقتی بتحریر و مساعدت این داستان نویس يك مکتب بیمعنی و عجیب نقاشی را بسا يك مشت تبلیغات عجیب‌تر در يك نمایشگاه، بمردم حیرت زده تحویل می‌دهد چنان مورد استقبال و تحسین واقع میشود که تمام صداقت و صمیمیت را فراموش می‌کند گویی هیچ بیادش نمی‌آید که این مایه شهرت و قبول را چگونه یافته است و از کجا؟ درواقع آنچه در این نمایشگاه پیردوش عوام ساده دل را فریب می‌داد تازگی بود. اما در شعر اگر فقط تازگی ملاک باشد تمام ریزه کاریهای کلام و آفرینش‌های شاعرانه از نظر خواننده دور می‌ماند ... فقط کسانی در کلام يك شاعر دل بقاذگی می‌بندند که بموجب قول لوسین نویسنده شوخ طبع مشهور یونانی زیبایی‌های دیگرش را نمی‌توانند درک کنند. اینجاست که تازه جویی يك دردست یا يك فریب، با اینهمه جوهر واقعی لذت هنری چیزی جز همین تنوع طلبی و تازه جویی نیست - بشرط آنکه راستین باشد و نه ساختگی. به علاوه آزادی را که حق شاعرست نه باالزام به سنت گرای می‌توان محدود کرد نه با اصرار در تازه جویی. این آزادیست که هنرمند را بآفرینش واقعی رهنمون میشود و شعر شاعر را تعبیر صادقانه‌یی می‌کند از تخیل و اندیشه او. اما این آزادی البته نامحدود نیست مثل آزادی مسافر يك کشتی است. تا در کشتی است هر جا بخواهد می‌رود اما از محوطه کشتی اگر قدم بیرون بگذارد دریاست و موج غرق کننده. شاعر هم در آفرینندگی خویش آزادست. در شکل و قالبی که برمی‌گزیند آزادست، در سنت گرای و سنت شکنی هم حتی آزادست آنچه آزدیش را محدود می‌کنند زبان است و روشنی بیان. شعر باید بیانش روشن باشد و روشنگر و هر چند بیش از آنچه می‌گوید

ناگفته‌می‌گذارم باز سخنش ابهام اگر دارد باید چنان باشد که آنرا محتاج تأمل کننده نامفهوم و پیچیده، ابهام خالی از صداقت با هنر واقعی - که تحقق آن بوسیله تلقین و القاء دست می‌دهد - سرنگه‌ها فاصله دارد. این ابهام گرای در واقع تا جایی پندیده است که کلام را بیک معنا تبدیل نکند از آنکه ابهام کامل، هنر و قدرت نیست عجز ست و ضعف و در فکر و در بیان، شعر واقعی که من آنرا شعری دروغ خوانده‌ام، باید بیان واقعی و روشنی باشد از وجود شاعر - از اندیشه و تخیل او. اما آنچه هریانی را تیار می‌کند و ضایع، ابهام گرای عاری از صداقت است که نام دیگر ندارد جز شیادی و فریبکاری. درین یادداشتها من کوشیده‌ام مسائل راجع بشعرو بیان شاعرانه را طرح کنم و بررسی. اینکه تاجه حد موفق شده‌ام قضاوتش البته بامن نیست. اما خود من از آن - چنانکه باید - راضی نیستم. از آنکه درین مسائل مجال اندک بوده است و گفت و گو بسیار. بدین سبب که گاه در بعضی حرفها نه پیچیده‌ام یا زود از بعضی گذشته‌ام. البته نخواسته‌ام از آن گفت و گوها طفره روم اما مجالی هم برای درنگ بیشتر نداشته‌ام، بهلاوه وقتی درباره شعر و ادب امروز کتابی دیگر درست دارم در اینجا بیش از آنچه هست چه ضرورت داشته است؟ در این یادداشتها البته خطا هست، و حتی خطاها. نه همان در آنچه گفته‌ام بلکه نیز در آنچه راجع بآن سکوت کرده‌ام. اما که دعوی دارد که بی خطاست؟ خطای عمده دعوی داران همین است که از يك ظلم جهول توقع دارند بی خطا بماند. اما چه باك از خطایی که خطا پوشانش نمی‌گیرند و صواب جویانش اصلاح می‌کنند. يك نوع خطا که درین یادداشتها هست آنجا هست که سکوت کرده‌ام. درین باره هضم آنست که من هرگز نخواسته‌ام تمام شعر و ادب امروز را نقد کنم یا تحلیل. در مجالی که من داشته‌ام این کار بیهوده بوده است، و ناشدنی. بهلاوه در مجموعه‌ها و مجله‌ها که این اوقات دائم منتشر میشود هر روز استعدادهای تازه کشف می‌کنم و دیدهای تازه. اما قضاوت در باب بسیاری از آنها را هنوز زود می‌دانم و شتابکارانه. باینهمه امید آینده‌ما وجود همین جوانانست و طبعهای تازه خیز. من شك ندارم که بسیاریشان در شاعری راه روشن دارند و آینده درخشان. در باب آنچه بسکوت گذاشته‌ام این شاید يك عذر محسوب شود اما در باره آنچه گفته‌ام چه عذری هست؟ نقصان مایه و ضعف بشری... اگر در قضاوت راجع بماسران خطا کرده‌ام در باب گذشتگان هم خطا هست و چه غم از خطائی که خطا کار را در آن اسراری بر خطای خویش نباشد؟ در همه حال، عشق بازی نه من اول بجهان آوردم.

اهداء

این گفت و گویی را که با جوانان دانشجو داشته‌ام باید هم بآنها هدیه کنم. همان دارم شعر نیز وقتی بسخن درآید با جوانان حرف می‌زند و با زبان جوانان. از آنکه زبان پیران برای سکوت است و برای سکون. آنچه درین گفت و گوهاست نمدرس است نه نقد. نمی‌خواهم آن را بهیچ نام دیگر بخوانم. حدیثی است از آنچه هست، از آنچه گذشته است برای دنیایی که آینده است، که آمدنی است. پلی است ساخته از سنت‌ها و بدعت‌ها که در آن سوی آن دنیایی است تازه. دنیایی که آفریننده شعر واقعی است؛ شعری بزرگ که پیام انسانیت است. تا این شعر راستین که هنوز ناسفته مانده است دو قدم بیشتر فاصله نیست، شاید هم اکنون در بین کسانی که من این گفت و گوها را بآنها هدیه می‌کنم شاعران جوانی هستند که درواری پل، قلب مرموز انسانیت را خواهند گشود و اشک و لبخندی را که آنجا نهفته است کشف خواهند کرد: اشک و لبخندی که عبارتست از شعر راستین. فرسودگانی که بخود نیز راست نمی‌گویند شعر واقعی را در قلب خویش، درون نقاب دروغ و ریا خفه می‌کنند ازین روست که شعر واقعی، برای تجلی خویش روح جوان را طلب می‌کند که قدرت و اعتماد آن نه زبان دروغ را می‌شناسد نه نقاب ریا را. بله، باین جوانان است که این گفت و گوها را هدیه می‌کنم. بآنها که شوق و شورشان این گفت و گوها را پیش آورد.

مندرجات

۸-	مقدمه، اهداء	-
۹-۲۱	نقد شعر	۱
۲۳-۳۴	شعر و ادب	۲
۳۵-۴۲	شناخت شعر	۳
۴۳-۵۱	معنی و لفظ	۴
۵۳-۶۳	درباره بیان	۵
۶۵-۷۱	معانی و اقتضای حال	۶
۷۳-۸۱	صنعت و بدیع	۷
۸۳-۹۱	درباب قافیه	۸
۹۳-۱۰۴	وزن و عروض	۹
۱۰۵-۱۱۴	قالب و هدف	۱۰
۱۲۲-۱۱۵	معنی و مقصود	۱۱
۱۲۳-۱۳۰	شعر و قصه	۱۲
۱۳۱-۱۴۵	انواع غنائی	۱۳
۱۴۷-۱۶۰	شعر عامیانه و نمایش	۱۴
۱۶۱-۱۷۴	درباب سبک	۱۵
۱۷۵-۱۸۳	افلاطون یا ارسطو	۱۶
۱۸۵-۱۹۳	از میراث اسلامی	۱۷
۱۹۵-۲۰۹	نقد و فلسفه	۱۸
۲۱۱-۲۱۹	از نقد حال ما	۱۹
۲۲۱-۲۳۹	نوآوری	۲۰
۲۴۱-۲۹۱	یادداشت، مراجع، فهرست	-

نقد شعر

درباب شعر و آفرینشهای شاعرانه هر بحثی کرده شود خواه جزئی و خواه کلی يك تعبیر نقدست - نقد شعر یا نقد ادبی. خود شاعر هم وقتی در شعر خویش الفاظ و معانی را سبك سنگین میکند، وقتی کار خود را مرور و اصلاح میکند، وقتی در باب شیوه کار یا هدف و ذوق خویش سخن میگوید، دیگر شاعر نیست منتقدست و کاری که میکند نقد. حتی بعضی شاعران مثل امیر خسرو دهلوی^۱ در نقد شعر خویش هم انصاف بخرج داده اند و هم زیرکی: مثل يك منتقد واقعی. بدینگونه نقد - نقد شعر - با شعر و شاعری سر مویی بیش فاصله ندارد و هیچ چیز از آن بشعر نزدیکتر نیست. با اینهمه از قدیم بیشتر شاعران که ادب را فقط آفرینش میدانسته اند با نقد دشمنی ورزیده اند و گویی هیچ چیز را مزاحم تر و ملال انگیز تر از وجود منتقد نیافته اند. در واقع کمتر هنرمندیست که بی هیچ خشم و نفرت انتقادی را که بر اثرش میشود تحمل کند. میگویند دوتن کار دینال نام آور که از کارگاه رفائل دیدن میکردند وقتی درباره يك اثر او گفتند که در آن چهره حواریها بیش از اندازه سرخ است. نقاش بالحنی ملایم - اما ظاهراً خالی از خشم - گفت این کار را عمداً کردم. گمان نمیکنید حواری در بهشت وقتی میبیند کلیسا تحت فرمان امثال شماست از خجلت سرخ میشود؟^۲ نظیر این جواب ساکت کننده را کدام نقادی هست که بنوعی دیگر از شاعری که

وی بر شعرش نقد کرده است نشنیده باشد؟ قیافه‌های پر خاشجویانه‌ی که عنصری و غضائری بهم نشان داده‌اند - در جوابهاشان با انتقادهای یکدیگر - شاید چندان درخور ملامت نباشد خاصه با توجه بحیثیت و موقعی که هر یک از آنها میخواستند است در چشم ممدوح داشته باشد. اما شعر هجوی که بموجب روایت چهارمقاله، رشیدی در جواب انتقاد امیرالشرا عمیق بخاری ساخته است دشنام بی‌مزه‌ی است که نشان میدهد واقماً نمک در کلام رشیدی تا چه حد نایاب بوده است و تا چه حد لازم^۳. شاعری بنام شریف تبریزی در ری بدیدار مولانا امیدی‌رازی رفت و وقتی شاعر ری غزلی برایش خواند وی یک انتقاد لفظی بر آن کرد امیدی در جواب انتقاد وی رباعی مستزادی ساخت هجو آمیز و رکیک که جواب رفاثل در مقایسه با آن حکم یک تعارف مجامله آمیز را دارد^۴. مگر ثنوفیل - گوئی شاعر محبوب فرانسوی نیست که در باب منتقدان با بیانی خشن و موزیانه میگوید که اینها هنری ندارند جز اینکه به کردار خفاش خونخواری بجان مردم بیفتند و آثار آنها را تپاه کنند اینها نمونه‌ی چند است از آنچه شاعران گفته‌اند در جواب منتقدان خویش. همه جا عکس العمل آنها تقریباً خشم است و پر خاش - درست یا نادرست. حتی خواجه امام مذکور در کتاب المعجم که آنطور سبیهانه منتقد مشفق مثل شمس قیس را هجو میکند اگر هم وجودش ساخته خیال خود او باشد در بین شعرای تمام ادوار نظیر دارد و وجود واقعی^۵. در حقیقت، خیلی نقادان هم هستند که هیچ حرف درستی نمیرند و در واقع با ایرادهای بیجای خویش برای هنرمندان مزاحم‌هایی هستند مبتذل و ملال انگیز. چخوف نویسنده روسی با نیشخندی معنی‌دار در این باب میگوید: است: نقادها مثل خرمگس‌هایی هستند که روی پیکر اسب مینشینند و او را نیش میزنند و از شخم کردن زمین باز میدارند. اسب پوست را بهم میکشد و دم را تکان میدهد. خرمگس برای چه وزوز میکند؟.. شاید خودش هم نمیداند. فقط طبعی دارد بی‌آرام که دلش میخواهد دیگران هم آنرا حس کنند: گویا میخواهد بگوید: میدانید؟ من هم زنده‌ام و میدانم چطور وزوز کنم^۶...

آیا چخوف دست کم قدری مبالغه نمیکند؟ گمان دارم این وزوز نیش آلود منتقد لازم است تا شاعر دنیای اطراف را فراموش نکند و یادش بیاید که غیر از

خود او دیگری هم در دنیا هست. فقط با این احساس است که شاعر مسئولیت خود را درک میکند و حاضر میشود بجامعه و زمان خویش حساب پس بدهد. با اینهمه کمتر شاعری هست که از منتقد با خشم و نارضایتی یاد نکنند و با او طعنه‌ها نزنند. اگرچه فقط همین اندازه باشد که در جواب عیب‌جویی او شانه‌ها را با بی‌اعتنائی بالا بیندازد و مثل متنبی بگوید: کسی که دهانش تلخ و مریض است آب زلال را هم تلخ می‌یابد^۹.

بعضی شاعران انتقاد را عبارت دانسته‌اند از حربه‌ عاجزان. حربه‌ کسانی که چون خود از عهده آفرینندگی بر نیامده‌اند به خرده‌گیری بر دیگران پرداخته‌اند. این ادعا البته از حقیقت خالی نیست. در واقع بعضی نقادان خود شاعرانی بوده‌اند و ازده که خودشان نتوانسته‌اند اثری را بوجود آورند که آرزو داشته‌اند. گویند از یک نقاد معروف عرب پرسیدند چرا شعر نمی‌گوی؟ گفت آنچه از این مقوله دست می‌دهد نمی‌پسندم و آنچه می‌پسندم دست نمی‌دهد^۹. نقاد دیگری در جواب همین سؤال گفت که علم من بشعر مانع از آنست که خود شعر بگویم^{۱۰}. باری کسانی که در میدان ابداع شکست خورده‌اند غالباً منتقد از کار درمی‌آیند اما عقده‌یی که دارند آنها را وامیدارد تا هر اثر کامیاب را و یا هر اثری را که شاعر در آن نایل بهمان هدف شده است که خودشان از عهده آن بر نیامده‌اند - نقد کنند و دائم بر شاعران بهر بهانه‌یی بتازند. بعضی نقادان هم هستند که خود در عرض ابداع شکست نخورده‌اند اما وجودشان بطوری از خود پر شده است که در هر چیزی اگر خود - یعنی ذوق و سلیقه و طرز فکر خود - را نیابند آنرا مهمل می‌شمارند و در خور انتقاد. عیب نیست که مکتبهای مختلف در نقادی پدید آمده است و فی‌المثل کسی که اصل «هنر برای هنر» را می‌پسندد غالباً هر اثری را که با آن میزان درست در نمی‌آید محکوم میکند و آن که معتقد بنقد اخلاقی است تمام گویندگان را بتازیانه می‌بندد که چرا مثل او فکر نکرده‌اند.

در هر حال ظاهراً بسبب خصوصیت حرفه‌یی که منتقد دارد غالباً دیرپسند از کار درمی‌آید و بدگمان. بهلاوه کم و بیش پرتوقع میشود و مرشد مآب. در بعضی موارد نسبت بشاعر - که غالباً در رؤیاهای آفرینندگی خویش هرگز باو

نیندیشیده است - وضع و حالی دارد شبیه بوضعی که يك كارفرما يا يك آرباب دارد نسبت به کارگر و دهقان خویش: حالتی آمرانه، پرجسارت و آکنده از تلخی و عتاب بیجا و ناشیانه. بیهوده نیست که ادبیات پراساست از اعتراض شاعران بر منتقد، بر بدسکالی یا کثر فهمی او. حتی خیلی شاعران بوده‌اند که مثل ابو عباده یحتری بحث در نیک و بد شعر را فقط حق شاعر میدانسته‌اند و مدعی بوده‌اند که تنها کسی میتواند در شعر و ادب داوری کند که خودش شاعر باشد^{۱۱}. این دعوی که ظنیر آنرا شاعران فرنگی هم داشته‌اند البته منطقی است بی‌اساس و بهر حال کثر فهمی و بدسکالی بعضی نقادان بهیچ وجه نمیتواند دستاویزی باشد برای نفی و انکار ارزش و فایده اقتقاد.

شمس قیس در این مورد درست میگوید که بزاز جامه فروش خیلی بهتر از استاد جولاه میتواند بهای واقعی يك جامه را بیان کند. البته گاه هست که استاد جولاه خود جامه فروش نیز میکند اما در این حال اگر قولش درخور توجه باشد از جهت جولاهی نیست از جهت بزازی است^{۱۲}. بهر حال در وجود شاعر نیز غالباً ذوق نقادی هست از آنکه پیوسته شاعر در کار خویش نظر میکند و انتقاد. با اینهمه وی از منتقد، از منتقدی که در وجود خودش نیز هست، حیوانی مهیب درست میکند: بیرحم و بیشعور که مثل يك چهارپا در کار که کوزه گر قدم مینهد و همه چیز را زیر لگد تپاه میکند و خراب^{۱۳}.

اینجا سؤالی پیش میآید جالب و عبرت انگیز. این ناراضایی که شاعران و نویسندگان از نقد و نقادی دارند آیا بخاطر آن نیست که از منتقد توقع زیاده دارند؟... چخوف یکجا میگوید بیست و پنج سالست آنچه را نقادان درباره من نوشته‌اند خوانده‌ام و از آنها هیچ نیاموخته‌ام^{۱۴}. اگر از شعرای امروز ما هم درباره آنچه از نقادان خویش آموخته‌اند سؤالی کرده شود گمان دارم همین جواب را خواهند داد. کدام شاعر هست که از نقد و اصلاح يك منتقد درتاب نشود؟... چند سال پیش خانم جوانی بود که شعر نو میگفت با اوزانی شبیه با آنچه امروز اوزان نیمایی میگویند. این خانم که خودش مثل يك نسیم آزاد بود در شعری که از قید سنتها آزاد باشد مایه‌یی داشت و استعدادی. اما دلش میخواست بسبک صائب و کلیم شعر بگوید. يك چند اشعارش را هم پیش

من آورد برای اظهار نظر. لیکن درواقع طاقت شنیدن هیچ انتقادی را نداشت و گویی هرگونه نقادی را یکنوع بیحرمتی میدید - حتی بیحرمتی بزبانی و شرافت زنانه خویش. يك روز هم از فرط خشم تمام شعرهایی را که سروده بود در پیش چشم من پاره کرد و دور ریخت. چندی بعد رفت و به غزلسرائی پرداخت بسبك قدیم. اما چون در آن کارمایه و استعدادی نداشت تباہ شد و تقریباً فراموش مشکل کار او این بود که نه استعداد خود را میتوانست درک کند نه حوصله نقد و انتقاد را داشت. با اینهمه داوریهای بدخواهانه و غرض آلود هم مسأله‌ی است که سبب نفرت میشود از نقد.

همان‌قدر که بدشمر گفتن خطاست بدداوری کردن هم در باب شعر خطاست. خاصه جایی که سروکار با افکار عامه باشد. البته ملاك عمده داوری در شعر ذوق است. اما ذوق واقعی هم کمیابست مثل نبوغ واقعی... بسیاری مردم از ذوق بهره دارند اما غالباً تهذیب و تربیت نامطلوب آنرا خراب کرده. در هر حال با آنکه نقد کاریست بس دشوار منتقد فراوان است و با تفاوت در مراتب ذوق و فهم. به علاوه اسباب و اغراض هم ممکن است پیش آید که مانع نقد درست شود: غرور و استبداد منتقد البته جایی است که چشم او را از بینش واقعی مانع میشود و در کار نقادی مانعی است عمده. مانع دیگر نادانی است و بی‌خبری که آفتی است بزرگ - در هر کار. به علاوه حسد، تعصب، و تلون رای هم اسباب مؤثر هستند در گمراه کردن منتقد. از این گذشته ممکن است منتقد تحقیق خود را بر مطالعه يك قسمت از اثر موقوف کند نه تمام آن اما رایی که اظهار میکند کلی باشد و راجع به تمام اثر. البته چنین رایی نادرست خواهد بود و مایه گمراهی. همچنین منتقد ممکن است روحیه اش برای قضاوت مناسب نباشد و این نیز مانع عمده‌ی است. وقتی منتقد طبعی دارد سخت‌تر از آنکه بتوان متأثرش کرد یا نرم‌تر از آنکه به تحمین و تقبیح او بتوان وقعی نهاد داوریش در باب يك اثر نمیتواند قوی باشد و متین. به علاوه منتقد باید حسن‌نیت و شهامت داشته باشد تا نقد او بتواند مفید باشد و آموزنده. یعنی هم خواننده را هدایت کند هم شاعر را. با اینهمه هیچ منتقدی نمیتواند بسبب خصومت و رزی خویش کسی را که واقعا صاحب هنر است بکلی از قبول و اعتبار بیندازد چنانکه دوستی و ملاحظه بیجایی هم

اگر در حق کسی نشان دهد برای آن کس فایده‌ی ندارد و رأی او در این مورد اگر اثری داشته باشد زیان است آنهم برای خودش. اگر حمله منتقدان یا توطئه سکوت آنها يك شاعر یا هنرآفرین واقعی را دلسرد و خلموش کند نقد و نقادی يك موزیکری مخرب است و شیطانی که باید با آن مبارزه کرد و معارضه. در واقع نقد تا جایی که از شایسته اغراض خالیست - یا سعی میکند از اغراض دور بماند - بهر حال سازنده است و آموزنده. وقتی ویرانگر میشود و ناسودمند که جنبه تاجرانه میگیرد و آلوده میشود باغراض. نقدی که در آن حرفان یا رقبا بهمدیگر نان قرض میدهند يك نوع تبلیغات است. توطئه‌ی است که يك عده برای ترویج منافع شرکاء یا کاسد کردن و بر زمین زدن منافع رقبایان بکار میبرند. نظیر نقدی که در بعضی مجلات امروز ما رایج است و آن را نقد بازاری باید خواند و نقد آوازه‌گران: يك شاعر نورسیده کار خود را با ستایش يك شاعر پر آوازه آغاز میکند و او که این طبل بلند بانگ پردعوی رازیر بال میگیرد همه جا وی را تحسین میکند و ترویج. قصه پساfo * که اداسموس * حکیم هلندی روایت میکند^{۱۵} حسب حالی است از کار این منتقدان تاجر مآب امروز. این پساfo در افریقا داعیه خدایی یافت. يك عده طولی را گرفت و تربیت کرد. با آنها یاد داد که دایم بگویند پساfo خداست بعد آنها را رها کرد تا بروند و همه جا پرواز کنند چندی بعد مردم در همه جا طولی‌هایی را دیدند که يك بند زمزمه میکردند: پساfo خداست. خوب دیگر چه آیتی بهتر از يك چنین شاهی غیبی... آوازه‌گران مطبوعات ماهم بعضی پساfo هستند و بعضی طوطیهای او! و این يك جنبه نقد است که خشم و نارضایتی شاعران را بر ضد نقد و نقادی برمی‌انگیزد. جنبه دیگر نقد که هم موجب منفور کردن آن شده است در نزد شاعران، عبارتست از وسواس ادیبان و مته‌پر خشخاش گذاشتنشان در مورد قالب و بیان. در واقع ادیبان که خود را پاسدار سنت‌های ادبی میدانند قلمرو شعر و ادب را چنان مینگزند که گویی يك حیطة اشرافی است - خام آنها و اوث پدرشان. چون به آسانی نمیخواهند هر تازه‌کاری را باین قلمرو افتخار

راه دهند مقررات سخت را بهانه میکنند و تشریفات سنتی را، چنانکه گاه بنظر میآید باهر تازه کاری نوعی دشمنی دارند یا نفرتی ازهر چهره تازه، میگویند این الهای یکتا از ادبا و روات قدیم هرب بسا که شعری را میستود اما تا میفهمید گوینده اش يك شاعر نوحاسته است آن را نکوهش میکرد - بی هیچ شرم و ملاحظه‌یی - منتقدی که مثل ابن قتیبه^{۱۷} نوحاستگان را هم مثل پیغینیان قبول میکرد درین ادبایه قدیم نایاب بود - چنانکه امروز هم در محیط ادیبان و استادان ما چنین است. همین محافظه کاری ادب است که وجود نقادان را برای شاعران جوان چیزی مگروه میکند و تحمل ناپذیر، چیزی که رنگ بورژوازی - و حتی اریستوکراسی - بنقد و ادب میبخشد و بهمین سبب در طبع هرتازه کار نوحاسته‌یی بر ضد آن میل و اکثش برمی انگیزد و عصیان.

اینجا البته نکته‌یی هست دقیق و قابل توجه. ادب رسمی همیشه رنگی از امتیاز دارد که آنرا از آنچه عامیانه است جدا میکند. آیا این يك رنگ آریستوکراسی نیست؟ يك تمایل امتیاز جویی که آنرا امروز بشوآن صنف بورژوازی خواند؟ گورکی میگوید حقیقت و عقل همیشه از اعماق یعنی از میان طبقات عامه سرچشمه میگیرد. طبقات بالا در این مورد چیزی را استنشاق میکنند که از اعماق میآید و با بولی آمیخته است که با نوع زندگی آنها بیگانه است^{۱۸} این چیز نا آشنا که از طبقات پایین می‌آید - مثل هر مزیت دلخواه دیگر - در محیط طبقات بالا می‌ماند و جذب میشود و معیار و نشانه‌یی می‌گردد برای دور ماندن افراد ممتاز از آنچه عامیانه است و از آنچه مبتذل بنظر میرسد. این است سر آنکه شعر و ادب وقتی رسمی شد و مقبول رنگه اشراقی میگیرد و نشانی میشود برای امتیاز، در حقیقت تمام ادب کلاسیک اسلامی - از شعروثر از عربی و فارسی - شاهده‌ی است بر این دعوی، تأکید و توسیعی که ادبای قدیم داشته‌اند در لزوم اجتناب از بازاریان و اذالفاظ آنها، خود حاکی است از تصور اشراف منشانه‌شان از ادب. البته بحث در صنف اشراقی شعر و ادب مجالی دیگر لازم دارد. اینجا باید همین قدر توجه کرد بتأثیری که این تمایلات اشراقی دارد در نقد - نقد شعر.

بهر حال این دید بورژوازی است که نقد اهل مدرسه را بوجود می‌آورد:

نقد ادیبان یا نقد لغوی‌ها. در واقع این نقد ادبا با رنگه‌مرشد مآبی و اشاراف منشی که دارد دشمنی است خطرناک که آفرینش شاعران را تا حدی تباہ میکند. اسلحه آن هم عبارتست از لغت و آنچه بدان مربوطست و مخصوصا عروض و قافیه. منتقدی که میزانش فقط لغت باشد و قالب البته نه هیچ منتشکنی را میتواند تحمل کند، نه هیچ نوآوری‌ها. دایم برشاعر طعن و ایراد دارد کف‌فلان لفظ را بجای خویش بکار نبرده است و فلان معنی را به صورت مناسب عرض نکرده است. دایم اعتراض میکند که وزن در فلان شعر نامناسب است یا قافیه در فلان بیت درست نیست. با این سلاح فرمالیسم نقد ادبا نقدی است مخرب یا دست کم نقدی که برای ابداع چندان مساعد نیست. با اینهمه فهم شعر فارسی، شعر رسمی گذشته آن، بی‌آشنایی بنقد ادبا ممکن نیست. چنانکه شعر امروز را نیز با توجه باین موازین بهتر میتوان درک و ارزیابی کرد. در هر حال فقدان انتقاد برای عالم شعر و ادب بی‌شک یک مصیبت سخت خواهد بود. زیرا وقتی محک در کار نباشد پول‌قلب خیلی زود بازار را تسخیر میکند بعلاوه از هر بازاری پیرسید بشما خواهد گفت، که سکه قلب سکه درست را هم از رواج میاندازد. در اینصورت ضرورت نقد و اهمیت آنرا با وجود شکایتهایی که شاعران - از شریدان* و بایرون* گرفته تا مولوی و سعدی خودمان - از نقادان دارند نمیتوان نفی کرد. البته اگر نقد تنها اکتفا کند به بیان معایب کاریست ملال انگیز، مودبی و کم فایده... حتی وقتی خیلی صمیمانه باشد شبیه است بکار یک معلم انشاء که شاید عیبهای لفظی و دستوری کلام شاگرد را اصلاح کند اما بهر حال قوه ابتکار را نمیتواند در او تقویت کند. ترک سنت از نظر کسی که مثل یک معلم دنیا نگاه میکند البته ناپسندست یادست کم جسارت لیکن این جسارت فقط وقتی برای شاعر نابخشودنی خواهد بود که وی هم سنت گذشتگان را نقض کند و هم اثری که بوجود می‌آورد نتواند گناه این منتشکنی را جبران نماید. جایی که اثر شاعر خطای منتشکنی را جبران نتواند کرد حتی مسامحه‌های لغوی و دستوری او هم بخشودنی خواهد بود.

مگر نه هم امروز اشتباهات لغوی و انشائی جزئی را که در شاهکارهای عظیم قنما هست با اغماض و مسامحه مینگیریم؟ در يك بنای رفیع که بنظمت و رفعت اهرام مصر و کاخهای ویران هخامنشی است خرده گیری بر جزئیات راجع به در و پنجره کوتاه نظری است و کیست که در تماشای مجسمه عظیم داودکار میکل آنژ يك لحظه فکر کند که بینی آن از اندازه عادی بزرگ تر است؟...

دروود شعر امروز هم میتوان مسامحات لغوی و انشائی را بقدرت ابتکار شاعر بخشید. البته این در صورتی است که ابتکاری باشد و قدرتی واقعی. عین همین بیان را درباره منتقد نیز میتوان پذیرفت. وقتی منتقد بنای کارش را بر عیب جوئی میگذارد اگر فایده‌یی که از آن عیب جوئی حاصل میشود زیان آنرا جبران کند نقدش پذیرفتنی است و شایان تحمل و در غیر اینصورت يك خرابکار است. یأس انگیز و کشنده ابتکار. چیزی که امروز به حیثیت نقد لطمه میزند همین قیافه مخالفت آمیزی است که در مقابل ابتکار دارد. این نقد ادیبانه که روزنامه‌ها آنرا فرمالیسم میخوانند بالاترین هنری که دارد ظاهراً همین است که استعداد را تشویق میکند. در صورتیکه تمام سلاح مخوف خود از کتاب و مجله و قول و حق و دانشکده ادبیات را بکار میبرد تا نبوغ را با ابتکار واقعی که خاص آنست هلاک کند. البته استعداد که از انتقاد خوب نیرو میگیرد خود موهبتی است عظیم و منتقم اما نبوغ حدیث دیگرست و وقتی با انتقاد به معارضه برخیزد وای بحال انتقاد. نقد ادبا تمام سعی خود را بکار میاندازد تا سنت‌ها و قواعد موضوعه را بر نبوغ هم - مثل استعداد - تحمیل کند اما قبول آن برای نابغه واقعی محال است. از آنکه فرق است بین استعداد که در فرمان انسانست با نبوغ که انسان در فرمان اوست. يك نشان این نبوغ جرات است - نه وقاحت که خاص استعدادست و استعدادهای ضعیف. در حقیقت بی این جرات ابداع واقعی غیر ممکن است. مع هذا برای نقاد فرمالیست - که ادیب قدیمی خودمان مفهوم رنگ پریده‌یی از آنست - نه جرات قابل بخشش است و نه حتی نبوغ. از آنکه نبوغ چیز است مرموز و درنیافتنی فقط استعداد است که منتقد میتواند آنرا دریابد. آن هم در صورتیکه از تمام تجهیزات و امکانات خویش

كمك بگیرد و از تمام تئوریهای انتقادی؛ تئوریهای زیباشناسی، تئوریهای جامعه‌شناسی، فرمالیسم ادبا و جز آنها. میتوان گفت در نقد شعر- فرمالیسم ادبا- دو مکتب فعال هست که سابقه‌ی قدیم دارد و مؤثر: مکتب لغوی که سبک‌شناسی و علم ادب از آن بیرون آمده است و مکتب تاریخی که از آن چیزی بوجود آمده است بنام تاریخ ادبیات. مکتب دیگر که لااقل در ادب فارسی از آندو کم‌تأثیرتر بوده است عبارتست از مکتب فلسفی- از اخلاق‌ورثیت تا روانشناسی و شناخت زیبایی. اما این مباحث در فرمالیسم ادبا وارد نشده‌است.

البته استفاده معتدل از این مکتب‌ها منتقد را هم در فهم شعر كمك میکند و هم در قضاوت راجع‌بآن. اما نقادی که دائم به سنت‌ها میگریزد نقد و تفسیری که میکند نه آموزنده است نه روشنگر. تاریخ ادبیات تنها فایده‌اش این است که نشان میدهد در گذشته شعر چه راهی پیموده است؟ سبک‌شناسی و مطالعات راجع به فنون ادبی و بلاغت منازل و احوال یک‌دراهم طی شده را نشان میدهد اما مسأله‌ی که امروز منتقد باید جواب دهد این است که حالا چه راهی در پیش هست؟... باین مسأله است که منتقد باید بكمك تئوریهای روز جواب دهد:- زیباشناسی، جامعه‌شناسی، و روانشناسی. در هر گونه قضاوت که راجع به هنر میشود ملاحظات زیباشناسی بی‌شك اهمیتش در درجه اول است. منتقدی که از زیباشناسی بی‌بهره است مثل آن دریانوردست که نه نقشه دارد نه ارتباط با ساحل و نه آشنایی با شنا. چنین منتقدی نه از عمق نبوغ که تهدیدکننده است تصور درستی دارد نه از ساحل استعداد که از خود او چندان دور نیست.

مسأله ارتباط شاعر با محیط هم برای منتقد اهمیت دارد چون شعر هر دوره‌ی رنگ آن دوره را با خود همراه دارد. به‌لایه شناخت ارزش واقعی هر شعر لازم‌ه‌اش عبارتست از شناخت جامعه‌ی که شعر برای آن بوجود آمده است. همچنین است مسأله روانشناسی و مطالعه در احوال فنانی شاعر و مخاطبانش. در واقع روانشناسی چون کارش مطالعه در احوال و عوارض نفس است در نقد اهمیت بسیار دارد از آنکه نفس انسان مشیمه‌ایست که تمام علوم و فنون از آن بیرون می‌آید: در نقادی از تحقیقات روانشناسی این اندازه میتوان توقع داشت که بیان کند يك اثر هنری چگونه بوجود می‌آید و عوامل و اسباب فنانی آن‌در

مورد در هنرمند چیست؟^{۲۰} علاوه شاید از طریقه تحلیل نفسانی تاحدی بتوان دشواریهایی را که در باره شخصیت شاعر و رموز سبک او وجود دارد حل کرد. بدینگونه منتقد امروز نمیتواند تجهیزات خود را به سبک شناسی، علوم بلاغت، و فنون ادب و لغت محدود کند. برای ارزیابی درست آثار شعرا باید از هر گونه معلومات از هر گونه تئوریا که در شناخت انسان و دنیای او سودمند است بهره بجوید و چنانکه تی. اس. الیات* شاعر و نقاد انگلیسی میگوید گذشته از افکار و اندیشه های رایج که سایر مردم نیز با او در آن انبازند معلوم گونه گون هم آشنایی پیدا کند.^{۲۱}

باری اینهاست مسائلی که در باب شعر و هنر ذهن منتقد امروزین را مشغول میدارد و البته حل آنها - اگر هرگز جواب قانع کننده یی برای این سؤالات بتوان یافت - ارزش استعداد بعضی شاعران را تا حدی روشن میکند. اما نبوغ با آنکه نزد روانشناسان هم مورد تحقیق واقع شده است و رای بحث نقادست و شاید و رای شناخت او. با اینهمه منتقدست و این مسائل، که برای حل آنها در مورد هزار و یک سؤال از شاعر و راجع بشاعر دارد، بجا یا نابجا. بسیاری از این سؤالات البته از آنهاست که همیشه بی جواب میماند اما بهر حال سؤالی است و حاکی است از اختلافها و تفاوتهایی که در ذوقهاست و در پسندها. در حالیکه شاعر برای خود همیشه این حق را محفوظ میدارد که در کار ابداع خویش بهیچ کس حسابی پس ندهد تلاش نقد برای دست یافتن بمعما دشوار میشود و اینجاست که پای روانشناسی در میان میآید و پای جامعه شناسی و تاریخ که بسی مدد آنها هیچ شعر را نمیتوان بدستی شناخت، و نقد خارجی^{۲۲} همین هاست. مع هذا آخرین سخن را منتقد همیشه باید از خود شعر بشنود: از شعر که هرگز دورغ نمیگوید، آن هم یک منتقد. و این است آنچه منتقدان آنرا نقد داخلی^{۲۳} میخوانند و شك نیست که تنها از ترکیب و امتزاج این دوشبوه است که نقد شعر به هدف خود نزدیک میشود. با این همه، جایی که صحبت از نقد و نقادی در شعر قدامت درین باره باید احتیاط بخرج داد. احتیاط درسنجیدن

روزگاران گذشته با میزانهای تازه. يك اشتباه بزرگ که گاه در نقاددیان ما هست که میخواهند با معیارها و انگارههایی که آورده تمدن و فرهنگ اروپایی است آثار قدیم شرق را ارزیابی کنند. این کار بی شک گمراه کننده است و حتی خطرناک. ادیب جوانی که در دانشکده درس میخواند يك روز بمن گفت که گمان میکند نه عطار را میتوان شاعر خواند نه نظامی را. حتی میپنداشت که شهرت و قبول فردوسی هم پایه درستی ندارد و فقط مبتنی است بر تمایل عامه به پهلوان پرستی. عطار را بسبب بی قیدیایی که در قصه هایش هست و آنها را که گاه نااهمانگ میکند و باور نکردنی، ملامت میکرد و نظامی را بجهت علاقهای که نشان داده بود به اسکندر و به خسرو پرویز - دو خودکامه که حتی دومی بتقیده او کمتر از اولی به حیثیت ایران لطمه نزده بود. در مقایسه با بهشت گمشده میلتون* - که وی گمان داشت شاعر در سراسر آن ستیز بین خیر و شر را نشان داده است - شاهنامه فردوسی را هم اثری میدید کم عمق و بی سبک و فاقد هدف و نقشه. نظیر این قضاوت را جوانان بسیار دارند و که گاه حتی از این هم تند و ترند: گمان میکنم اشتباه این ادیب جوان در این باره ناشی از این نکته بود که میخواست - مثل غالب جوانان ما - با میزانهای و ارزشهای اجتماعی و حتی فنی عصر خویش درباره آثار کسانی قضاوت کند که آنها ارزشها و میزانهایی دیگر برای کارشان داشته اند. اصول قصه سرایی چنانکه نویسندگان امروز بیش و کم آنرا رعایت میکنند فرآورده عصر ماست آن هم از تجارب قرنهای دراز و اگر عطار را نیاس این اصول تازه ملامت کنند مثل آنست که بر جالینوس و بقراط اعتراض نمایند که از کشفیات پاستور راجع به میکرب اطلاع نداشته اند. ملاحظاتی قومی و نژادی هم که افراط در آن حتی دنیای ما را گرفتار آفات مهیب کرده است در عهد نظامی هنوز نقشی را که امروز در ایجاد جنگهای خونین و وحشت برهمه دارد تحویل نگرفته زیرا در آنوقت که عهد جنگهای صلیبی بود سلف نابکار ترش این وظیفه را بر دوش داشت: تمصبات دینی. در اینصورت نمیتوان از نظامی گنجوی هم انتظار داشت که مثل يك میهن پرست دو آتشه امروزی ما

اسکندر را گجسٹک^{۲۴} بخواند و خسرو پر دیز را هم بسبب آنکه جنگها و عیاشی هایش مقدمه‌یی شد برای سقوط مدائن بدست اعراب، با او یک‌چوب براند. میلتون هم اگر در منظومه خویش دائم بمسأله نزاع خیر و شر می‌نگرد و بحوادث و اوضاع زمانه خویش نظر دارد در حالی که فردوسی چنان قصدی نداشته است و در آن زمانها شعر - خاصه در ایران - در خط این عوالم نبوده است. بنابراین برای او جای ایراد نیست. حتی میزانها و ارزش‌هایی هم که قنعا داشته‌اند از قدامه و عبدالقاهر تا وطواط و شمس‌قیس - میراث بازمانده‌یی بوده است از پیشینیان خودشان و می‌شک نمیتوان آنها را، بی‌هیچ‌تغییر، در نقد شعر و ادب قرن‌های اخیر بکار برد. چون با وجود رکود نسبی که در ادب و فرهنگ قرون اخیر ما حکمفرما بوده است باز در ذوقها و فکرها آن اندازه تحول و اختلاف واقع شده است که تجدید نظری در میزانها و ارزش‌ها لازم آمده باشد. بهر حال در قضاوت راجع بشعر هر دوره و هر قوم ارزشها و میزانهایی خاص در کار است که منتقد باید آنها را پیدا کند و بازشناسد و رنه داوری بخطا خواهد کرد. به علاوه آن قاضی که یک قانون تازه را - به تعبیر اهل عدلیه خودمان - عطف بماسبق کند یا بکلی مغرض است یا نادان. از اینها گذشته منتقد حق ندارد که دائم سعی کند شاعر را بشکل خود - بشکلی که خود میپسندد - در آورد باید بکوشد تا او را چنانکه اوست - و چنانکه هم او میخواهد - بشناسد و نشان دهد.

شعر و ادب

عروض و قافیه و بدیع علم‌هایی هستند که در ادب کلاسیک اسلامی از عربی و فارسی وقوف بر آنها مقدمه‌یی شمرده می‌شده است جهت نقد شعر، یعنی شناخت نیک و بد آن. اگر علم بلاغت یعنی معانی و بیان را در آن شمار نیاورده‌اند سبب آنست که آن علم اختصاص بشعر ندارد مشترک است در هر دو صنعت نظم و نثر. اما آنچه نزد قداما برای شناخت شعر بایسته بوده است عبارت می‌شده است از عروض و قافیه و بدیع.

شمس قیس نقدالشعر را بمنزلۀ خاتمه و نتیجه‌یی آورده است درذیل بحث از عروض و قافیه و بدیع. چنانکه نزد خوارزمی هم نقدالشعر عبارتست از بیان محاسن بدیعی و معایب شعر و آن مبحث را وی نیز بلافاصله بعد از عروض و قافیه آورده است و دنبال اصطلاحات آنها. قدامه هم که برای عروض و قافیه چندان اهمیتی قائل نشده است نقدالشعر را بمنزلۀ اصل و اساس علم شعر تلقی می‌کرده است. غالب ادیبان دیگر هم، عربی‌زبان یا فارسی‌زبان، بیش و کم همین تلقی را از شعر و علوم راجع بآن داشته‌اند. نهایت آنکه برحسب آشنایی با علوم یونانی - مخصوصاً منطق - دیدشان درباب شعر با دید ادبا که گاه تفاوت پیدا می‌کرده است. در هر حال هم این طرز تلقی از نقد شعر قابل بحث است و هم تصویری که قدامای ما داشته‌اند از خود شعر. پیش از غور در عروض و قافیه

شاید بحث در باب خود شعر ضروری ترست. در تعریف شعر گفته شده است عبارت است از کلام موزون و مقفی که دارای معنی باشد یا چیزهایی شبیه باین تعریف با تفاوت‌های جزئی در بیان^۱. این تعریف شعر است از جهت شعر بودنش. از آن جهت که مقابل است با نثر - کلام غیر موزون. اما از جهت کلام بودن درین تعریف دقتی نشده است. مثل این است که تعریف کننده احتمال نمیداده است در این باب تردیدی پیدا بشود نظیر آنچه پیداشد برای موسیو ژوردن * يك نودولت ساده لوح در تئاتر مولیر * که خیال کرد حتی وقتی به نو کرش میگوید کفش‌های مرا بیار کلامش نثرست^۲.

درین تعریف توجه بیشتر به موزون بودن کلام است اما از اینکه کلام باید چه خاصیتی داشته باشد تا آنرا بتوان قابل این دانست که نثر خوانده شود یا نظم چیزی درین تعریف نیامده است و البته مراد کلامی است که تعلق به مقولۀ ادب دارد نه بحرهای عادی. اما شعر از جهت شعر بودنش مطابق این تعریف احتیاج دارد به وزن و قافیه. از جهت کلام بودن هم به عقیده قضااحت داشته است باینکه گوینده از آن کلام قصدش تدبیر و تصرف در نفوس باشد، بدلاوه صنعتکاری‌هایی هم آنرا از حدود حرفهای عادی خارج کند. تاثیر در نفوس شرط مهم است در شعر و در هر سخن که تعلق به قلمرو ادب دارد و این همان قوه رموزی است که سحر بیان را سبب میشود و ریمون لول * حکیم قرون وسطی از آن تعبیر میکند به کیمیای سخن^۳. این تصرف در نفوس در شعر و تا حدی در هر گونه هنر واقعی يك شرط است: يك شرط اساسی. شعر در واقع وقتی به غایت خود نائل میشود که در نفوس تصرف کند و تأثیر، یعنی عاطفه و خیالی را که در آن هست به دیگران سرایت دهد. آنچه شعر در نفس انسان بر می‌انگیزد البته ممکن است که يك حس زیبایی باشد یا زشتی يك عاطفه شدید باشد یا يك درد مستمرا ماحرط اصلی قبول شعر همینجاست. چون شعری از قبول خاطر بهره‌مند میشود که در نفوس بیشتری تأثیر کند. شاعر هر قدر بیشتر در بین عامه برای خود همدرد پیدا کند همان قدر قبولش بیشتر است. از این روست که نمیتواند

بقول معروف - توی برج عاج^۴ باشد زیرا در برج عاج چاره ندارد جز آنکه فقط برای خود، برای رفع تنهایی خود آواز بخواند. اما کدام انسان هست که نخواهد در تنهایی خویش همدلی پیدا کند. همدلی که قدر او را بداند و او را چنانکه هست بشناسد؟ همین حس است که او را وامیدارد از برج عاج خویش بیرون آید. بادیگران همدردی پیدا کند و همدلی. اینجاست که شاعر ناچار توجه پیدا میکند که غیر از او همانسانهایی هست که باید با آنها همدردی داشته باشد و در عین حال همزبانی. این همزبانی هم شرط عمده است در همدلی زیرا وقتی شاعر زبانی داشته باشد ناآشنا، مرموز یا مبهم نه درد خود را میتواند بیان کند نه درد کسی را. گنگه خوابیده‌یی را میماند درد نیایی از آدم‌های کر، چنان که شاعر گفته است^۵. البته نباید گول تحسین‌هایی را بخورد که نادانسته و از بیم و حیرت باو تثار میشود. آن هم از طرف آدم‌هایی که دهانشان در واقع از يك تحسین ناشی از نوعی حیرت‌زدگی بازمانده است و چون آنقدر از فهم بیگانه‌اند که حرف او را نفهمیده‌اند، حیرت و اعجابشان هم ساختگی است و از ترس آنکه مبادا منسوب شوند به نادانی.

باری شاعر باید زبانش برای خلق آشنا باشد و مفهوم چنانکه اگر کلام وی نامفهوم باشد یا مبهم و مرموز تمام این تحسین‌های «پساقویی» او را از محکومیت به فراموشی نجات نخواهد داد. بهر حال شاعر با خلق که وجودشان راحتی در برج عاج خویش نیز حس خواهد کرد باید همزبانی داشته باشد و همدلی. البته هر قدر با آنها بیشتر همدلی داشته باشد سخنی نرد آنها بیشتر انکاس دارد و بیشتر تأثیر. يك نشان شعر خوب آنست که در شنیدن و خواندنش آدم احساس کند آنچه شاعر میگوید درد یا اندیشه‌یی است شناخته و آشنا که فقط بیان هنرمندانه شاعر آن را در شعر روح و جلوه داده است. ناچار شعر هر قدر بیشتر در بین مردم همدرد پیدا کند نشان آنست که بیشتر با انسان سروکار دارد و با دردهای واقعی او. شاعری که درد ندارد یا از دردی مجهول صحبت میکند که هیچکس جز او با چنان درد آشنایی ندارد در نزد مردم همدلی و همدردی واقعی نخواهد یافت. که میتواند حال بیماری را که بیماریش خاص اوست و هیچکس دیگر هرگز بدان دچار نشده است بدست درك کند؟ باری

تا شاعر با زندگی مردم آشنایی نیابد و دردها و هیجان‌های واقعی‌شان را ادراک نکند نه می‌تواند درمیان آنها همدرد بیابد و نه می‌تواند در نفوس آنها تأثیر کند و تصرف. سر قبول بعضی شاعران که حتی از ورای قرن‌ها و مرزها در نفوس انسانی تأثیر دارند و تصرف، همین است. همین که در دی دارند: دردی که همه آن را درمی‌یابند. بعلاوه آنها که آنرا بیان می‌کنند، هنرمندانه بیانش می‌کنند و در بیان آن نیز صادقند، بی‌تکلف و بی‌تظاهر. از اینها گذشته تأثیر در نفوس شرط دیگرش قدرت شاعرست در طرز بیان. در حقیقت بیان شاعرانه است که سخن را از سطح عادی بالاتر میبرد. دیمترموس* درست می‌گوید که هرچیز عادی فاقد تأثیرست و از اینرو تحسین کسی را جلب نمی‌کند.^۴

در بیان تأثیری که شعر و کلام شاعرانه در نفوس انسانی دارد شواهد بسیار از تاریخ ادبی می‌توان بدست آورد. نه فقط از تواریخ عرب که شعر درین آنها مثل پیام خدایان می‌توانسته است محرک جنگ و کشتار شود یا دستاویز یاری و دوستی؛ بلکه در ادبیات تمام اقوام ازین گونه شواهد می‌توان یافت. حتی قاضی‌های دادگاه آن‌هم در عهد سوفوکلز* بسا که تحت تأثیر شعر و کلام شاعرانه نرم می‌شده‌اند و متأثر^۵. در کتابهای ادب فارسی هم شواهد بسیار هست از تأثیر شعر در نفوس جباران و اگر بعضی از آنها هم ساختگی باشند نادرست در آن میان شواهد قابل اعتماد می‌توان این اندازه بدست آورد که اصل تأثیر در نفوس را تأیید کنند^۶. از اینها گذشته اشعار اجتماعی هم هست که در طی چند نسل گذشته تأثیر بارز در نفوس انسانی داشته است و هر چند مثل تأثیری که در تذکرها به شعر گذشتگان منسوبست معجز آسانست لیکن بهر حال محسوس است و قطعی. تأثیر اینگونه کلام نه فوری است نه مطمئن اما تدریجاً حاصل می‌شود و نتیجه‌اش آمادگی اذهان است برای چیزیکه شعر آنرا تبلیغ می‌کند. درمسأله رفع حجاب زنان، اشعار و تصنیفهای شاعران متأخر، بی‌شک تأثیر قوی داشت در آمادگی اذهان عامه که بعد ضربه حادثه را باخونسردی قبول کرد. اشعاری که در باب وطن و آزادی در مطبوعات آن زمان نقل میشد

لامحاله در عامه حس نفرت و بیزاری را تقویت کرد - نفرت و بیزاری از تجاوز و خیانت را و اینهمه شاهدهاست بر تأثیر شعر در نفوس.

البته در شعر نظارت پروزن و قافیه آن مربوط است به دو علم عروض و قافیه اما نظارت بر ظرافت‌ها و صنمگریهایش تعلق بیک علم دیگر دارد که قدما بآن اهمیت بسیار میداده‌اند: علم بدیع. جنبه بلاغت کلام هم نظارتش بر عهده معانی و بیان بوده است و ایسن دو صنعت چون بهرحال مخصوص شعر نبوده‌اند جزو نقدالشعر قدما بشمار نیامده است. بدیع هم درست است که درثر - که گاه حتی بعد وفور - نیز بکار میرفته است اما آن را غالباً صنعت شعر می‌شمرده‌اند و استعمالش را در ثر بمنزله نشان تلطیف ثر میدانسته‌اند - یعنی اینکه بشعر نزدیکتر بشود. در واقع گرایش بشعر - یعنی باینکه همه چیز را رنگ شعر ببندند - در ادب اسلامی واقمینی است جالب. این شوق و ولع ثر باینکه اخذ و جذب بعضی عناصر شعر را وسیله‌ی سازد برای فاخر کردن و بالا بردن خویش در تمام ادوار ادب کلاسیک - مخصوصاً دوره انحطاط آن - مشهودست. نه فقط سجع و ترصیع در ثرهای رنگین - مخصوصاً در مقامات و سلطانیات - آن ثرها را بصورت شعر نزدیک میکرد است بلکه کار ثر نویسی که گاه هم منجر میشده است به حل اشعار و استشهاد بآنها در ثر. بهرحال گرایش ثر - ثر فنی - به عناصر شعر حاکی است از برتری شعر در تصور عامه. علت آنهم ظاهراً این بوده است که شعر بسبب تقیدش - به بعضی حدود مثل وزن و قافیه و صنعت - خیلی بیش از ثر میتواند است چیزی طرفه و نادر و فاخر جلوه کند و طبعهای تجمل پرست طالب و خواهان چیزهایی هستند که در دسترس همگان نباشد و تا اندازه‌ی بده‌ی محدود اختصاص داشته باشد. از اینرو بوده است که ثر ساده و عادی هم - که تا حدی بیشتر در قدرت عامه هست - کمتر مورد تقاضا بوده است تا ثر فنی. در واقع این مطالبه امر طرفه و نادر - که تفنن و تجمل همانست - نه اختصاص بگذشته دارد نه انحصار به ادب، در همه شوون زندگی هست و ناشی است از غریزه تجدید طلبی - اگر بتوان این گرایش فطری انسان را به چیزهای تازه بدین نام خواند.

اما ادب در هر صورت متضمن نوعی تصور اشرافی و تفننی است حتی خود

کلمه هم - ریشه‌اش - شاید از يك تصور اشرافی و تجملی خالی نباشد. درواقع ریشه آنرا از ادب گرفته‌اند - که مآدبه از آنست یعنی دعوت وسور - و این نکته حاکی است از وجود مفهوم تجمل در ریشه آن. قول کسانی که پنداشته‌اند اصل آن از ریشه دأب (= سیره و رسم) اخذ شده است و در واقع لفظ ادب را بصورت يك مفرد فرضی از هیأت آداب - جمع دأب - ساخته‌اند^۹ مقبول بنظر نمی‌رسد. مرادف قدیم پهلوی و فارسی آن هم آنگونه که بیشتر * و کریس‌تسن * ادعا کرده‌اند آگین است که از معنی تجمل و زینت خالی نیست و قضا هم درموارد بسیاری همین لفظ را برای ادب بکار برده‌اند. کلمه فرهنگه نیز که بقولی مرادف و معادل فارسی آنست حاکی است از نوعی تهذیب اشرافی و اینهمه نشان می‌دهد که ادب در هر حال يك نوع ذوق تجملی است و اگر دائم به تجمل گرایش داشته باشد عجب نیست. درحقیقت ادب‌عربی - که منشأ ادب کلاسیک است - اساساً از دوران جاهلیت عرب عبارت بوده است از نوعی تهذیب و تربیت که انسان را از اخلاص عادی و معمولی ممتاز می‌کرده است: مرؤت، فروسیت، شعر، خطبه، تفاخر، انساب، و ایام عرب^{۱۰}.

در آغاز دوره اسلامی ادب فرهنگی بسوده است مقابل علم یعنی مقابل فرهنگ دینی - که مجموعاً علم خوانده می‌شده است - و بدین طریق ادب سبب تشخیص و تعین می‌بوده است. چنانکه احاطه بر لغت، بر شعر، بر انساب و ایام عرب در عهد اموی موجب می‌شده است که يك عرب بر سایر اقران - مخصوصاً در مجالس خلفا - برتری داشته باشد. بدینگونه در عهدی که روح بداوت‌عنزیتی بشمار می‌آمده است ادب قوم عبارت بوده است از حداکثر آشنایی با آن. اما در عهد عباسی - از همان اول - که غلبه ایرانیگری روح عربیت را بسوی شهرنشینی و فرهنگه شهرنشینان رانده است میزان و معیار ادب هم تدریجاً تفاوت یافته است و تاحدی بسبب آریایی گراییده. از اینجاست که ادب عبارت شده است از ظرافت و نازک طبعی و این ذوق ظرافت حتی در شعر هم انعکاس یافته است - در مقابل سنت بداوت عربی. ایدئال انسانی که در ادب این دوره

و تمام ادب کلاسیک مسلمین منعکس شده است عبارتست از همین ظرافت: ظرافت در لباس، ظرافت در شراب، ظرافت در صحبت و حتی ظرافت در عشق - عشق افلاطونی که نوعی از آنرا الحب المذی خوانده اند.

این تحول در ذوق که تجمل و تفنن عربی را از گرایش بزندگی بدوی بسوی زندگی مدنی و لوازم آن سوق میدهد بی شک از تاثیر تمدن و فرهنگ ایران است و قرائن بسیار هست حاکی از تاثیر سنن ایرانی در پیدایش مفهوم ادب - ادب کلاسیک. یک نویسنده عرب وقتی اجزاء ده گانه ادب را بر می شمارد میگوید که از آن میان سه تا شهرجانی است (عود، شطرنج، چوگان) سه تا نوشیروانی، (طب، سواری، و ریاضی) سه تاعربی (شعر، انساب، و ایام) یکی را هم که میگوید از همه مهمتر است قصه و افسانه میدانند که اختصاص به عرب ندارد^{۱۱}.

با آنکه قول مشهوری هست حاکی از آنکه ادب دو ثلث از دین است ادب خاصه اجزاء غیر عربی آن نزد متشرعه چندان مقبول نبوده است. آیا همان سوءظنی که بعضی متشرعه نسبت به ادب داشته اند و فی المثل یکجام منصور را بسبب برتر شمردن ادب از سنت نکوهش کرده اند^{۱۲} حاکی نیست از توجه قوم بایفکه ادب - بشکلی که در اوایل عهد عباسی رایج شده است - رنگه ایرانی دارد؟...

بعضی محققان تمایل به این استنتاج دارند^{۱۳} اما بهر حال همین نکته هم که ادیب در این زمانها میبایست از هر چیز بهره‌ی داشته باشد خود شاهدیست بر این مدعا که تربیت ادیب تا حدی از روی السکوی تربیت و تهذیب طبقه دیران بوده است در عهد ساسانی. در حقیقت این طبقه دیران - در عهد ساسانی - انحصار معرفت یعنی هر نوع معرفت را جز معرفت دینی در دست داشته اند و معارف آنها هم چیزی بوده است در مقابل معارف موبدان. چنانکه ادب - معارف ادبا - هم چیزی بوده است در مقابل سنت که مسلمین اوایل فقط از آن تعبیر به علم میکردند. در عهد عباسی که تقلید و اخذ فرهنگ ایرانی اهمیت داشته است و ایرانی مآبی ایدئال قوم حساب میشده است البته اخذ ادب و آداب ایرانی هم تفنن بوده است و تجمل و بیهوده نیست که ابن مقفع، آل برمک و آل سهل از پیشروان فرهنگ و ادب عصر بوده اند.

در حال این ایدئال تجمل پرستی که عبارت بوده است از جستجوی کمال مطلوب در تهذیب و تربیت اشرافی، مقادیر اوایل عهد عباسیان تقلیدی بوده است از سنت های ساسانی و در همه شؤون هم بوده است. با آنکه نام ساسان و بنی ساسان خودش از محیط اشرافیت خارج شد لیکن عنوان گدایان شدنش^{۱۴} در حقیقت نوعی واکنش روحی عرب بود در مقابل قوم و تمدنی که وی همه چیز خود را به آن مدیون شده بود. درین دوره در نزد اشراف قوم هر کاری برای خود ادبی داشت یا آدابی: ادب الطعام، ادب الشراب، آداب الصحبه - آداب الحرب و الفجاءه... و هر طبقه و صنف هم برای خود ادبی داشت: ادب الندی - موضوع يك كتاب كساجم، ادب الكاتب - عنوان يك كتاب ابن قتیبه. هر کدام ازین آداب هم عبارت بود از مجموعه تهذیبی که برای آن طبقه لازم بنظر میرسید. در این نعمان مقتضیات اجتماعی و مخصوصاً رواج بازار کاتبان، ادب کاتب را ایجاد میکرد. ادب کاتب معیار و میزان بود برای کسانی که طالب ترقی بودند. با این مایه ادب، کاتب میشدند و درهای رزق و پایشان گشاده میشد. کاتب میتواند در دیوان مشغول کار شود، عامل یا رئیس ناحیه ای شود، صاحب برید یا حاکم ولایتی شود و حتی به وزارت سلطان یا خلیفه برسد. تحصیل عایدی هم بشکلی داشت به کفایت خودش و میتواند مثل آن عامل بیکاره بصره که حکایتش را در دو قرن سکوت نقل کرده ام از کوچکترین شغل، درآمد بسیار حاصل کند یا مثل خاقانی وزیر از عواید وزارت بهره گیرد^{۱۵}. ترقی و شهرت خاندانهای مثل برامکه و آل سهل از ورود آنها در خدمات اداری با عنوان کاتب شروع شده بود. احوال آنها میتواند نمونه ای باشد که کسب ادب و آداب را تشویق کند. از اینرو هدف عمده بسیاری از مستعدان در آن زمان عبارت بود از نیل به عنوانی که بتواند ایشان را به عضویت در ادارات موفق دارد: عنوان کاتب. و البته کمال مطلوب آن زمان هم عبارت میشد از وصول به تهذیبی که مخصوص کاتب باشد - ادب کاتب. این ادب کاتب متنوع بود و گونه گونه. کسی که طالب عنوان کاتب میشد نمیتوانست به دانستن لغت و خط عربی اکتفا کند. البته خط خوش و ظریف لازم داشت و گذشته از آن عربیت کامل می خواست - علوم لسانی: صرف و نحو، بلاغت امثال عرب، عروض و قافیه، و انشاء قلم و نثر. بعلاوه شناخت انساب عرب،

ایام و تواریخ عرب و آشنایی با رموز اداره و سیاست هم برای وی ضرورت داشت.^{۱۶} از همه بالاتر چون سر و کارش با جامعه‌یی بود که با قوانین اسلامی اداره میشد کاتب میبایست باقرآن و سنت و با دقائق احکام و مسایل فقه و کلام نیز آشنا باشد تا در حل مشکلاتیکه در کثابت یا عمل برایش ممکن بود پیش‌یابید درنماند. به‌علاوه آشنایی با اوزان و محاسبات، بامقادیر و مساحات و با سایر اطلاعاتیکه انسان را با رموز کارهای اهل صناعات و حرفه‌ها آشنا میکند نیز برایش ضرورت داشت.

ارتباط با دربار خلیفه و مرآوده باحکام و امراء هم آشنایی با بعضی فنون - شطرنج و چوگان و سواری - را الزام میکرد همچنین موسیقی و غناء را که ابن‌خلدون میگوید در قدیم جزو ادب محبوب میشده.^{۱۷} گویی خلیفه عباسی از يك کاتب ادیب همان توقعی را داشته است که خسرو انوشیروان از یدک خود داشته است: آشنایی با ظرایف هرفن حتی اغذیه، البسه و عطریات.^{۱۸} از این رو لازم بود که کاتب و ادیب از هر چیزی بهره‌یی بگیرد و از هر فنی اطلاع داشته باشد. این قتیبه میگوید کسی که بخواهد عالم شود باید در يك علم تبهر حاصل کند اما آنکه طالب ادب باشد باید در رشته‌های مختلف تفنن نماید.^{۱۹} این تفنن در رشته‌های مختلف که برای کاتب ضرورت داشت برنامه‌یی شد برای بهترین و مطلوب‌ترین ادب‌ها. چنانکه در تعریف ادب - مطلق ادب - گفته میشد عبارتست از بهره‌داشتن از هر فنی و البته این تربیت‌عالی - که یادآور تهذیب دیران بود در عهد ساسانی - معیار و نمونه شد برای هر نوع تربیت و تهذیب دنیوی. چنانکه شعرا، علما، اطباء، منجمین، مغنیان، فلاسفه، و حتی فقها هم جهت آنکه بتوانند نزد خلفا و سلاطین برای خود جایی بازکنند خود را باین ادب محتاج میدیدند و این ادب هم در آثار همه - حتی در فلسفه و تفسیر و فقه و طب - منعکس شد و مخصوصاً شعر را که پیش از سایر فنون جلوه‌گاه آن بود تبدیل کرد بیکی از تجملهای درباری. مخصوصاً که خلفاء و سلاطین از این بلندگوی جاندار - که شاعر خوانده میشد - استفاده می‌کردند برای نشر محامد و مقاصد خود. بدینگونه بود که ادب هر یی در عین آنکه همچنان عربی مانده بود تحت تاثیر سنتهای ایرانی واقع شد و تجمل‌اشرافی

ادب، در شعر - که پیش از آن رنگ جاهلیت و بداوت داشت - رفته رفته تأثیر بخشید و شعر تدریجاً مهمترین صناعت ادب شد با صبغه‌ی اشرافی. وجود این تمایل اشرافی است که در تمام دنیا يك ادب کلاسیک بوجود آورده است و قواعد موضوعه ادبی را هم - همانطور که نیچه * درباره اخلاق مسیحی می گفت - حافظ و پاسدار آن کرده است.^۲ البته امروز این تمایل لازمه اش آن نیست که ادب کلاسیک همیشه و در همه جا فقط اشرافی محض باشد و یا ستایشگرو ترجمان فکر و زندگی طبقات خواص. به علاوه تأثیرات متقابل طبقات را در یکدیگر و همچنین ناهماهنگی اجزاء این طبقات و نیز تحرك و تزلزل دائمشان را هم باید در نظر داشت. از اینروست که نفوذ طبقات عوام و ذوق و ایدئال آنها حتی در همان سنتها و قواعد موضوعه مخصوص طبقات خواص نیز آشکار است و انکارناپذیر. چنانکه در جنب مبالغه پرستی، واقع گریزی، و تفنن جوئی که غالباً نشانه‌هایی است از غلبه ذوق اشرافی، ادب کلاسیک بسادگی بیان، واقع بینی و غایت جوئی هم که از مختصات طرز فکر عوام است که گاه تمایلی نشان می دهد. همچنین آن رنگ انسانیت واقعی که در قصه‌ها - در ترانه‌ها و مرثیه‌ها هست و مشحون است از اندوه‌ها و شادبهای واقعی مردم - انعکاسی است از غلبه ذوقو ایدئال طبقات عوام در ادب و حاکی از آن فرهنگ واقعی که بقول گورکی * رایحه آن همیشه از طبقات پایین بیایا می آید و با مشام طبقات بالا هم چندان آشنا نیست. در هر صورت ادب - در شکل کلاسیک خود - رنگه اشرافیت دارد و بیشتر مخصوص است به طبقات خواص. سنتها و قواعد آن هم در حکم وسیله‌ی است برای حفظ این ماهیت اشرافی آن. تجسم واقعی این ادب نیز نزد مسلمین در شعرست که برای شناخت درست آن از قدیم اصول و قواعد مدون گشته است: یعنی علم عروض و علم قافیه که در واقع مهمترین میزان بشمارند در نقد لغوی ادب. البته چون این نوع نقد بیشتر نظر بصورت و قالب دارد تا به مضمون و محتوی از يك بررسی سطحی تجاوز نمیکند. به علاوه چون بامضمون و معنی شعر کاری ندارد بعضی صاحب نظران آنرا نشانه‌ی شمرده اند از عدول و

انصراف طبقات بالای جامعه از غور در واقعیات. اینجاست که بعضی قلمدان فرمالیسم را بدترین انحراف خوانده‌اند و نقدی دانسته‌اند مغرب و خطرناک^{۲۱}. منتقد فرمالیست چون خود را حافظ نظامات و سنت‌های کهن میبیند تا مبادی قالب شکنی را بشنود فوری اسلحه‌اش را برمیدارد برای مقابله باخطر - خطر تجدد. و بدینگونه غالباً سعی دارد تا راه هر نوع تفلا و تلاش تازه را بر شاعر مسدود کند و از اینجاست يك نزاع ابدی و بی‌سراجم ادبی: - نزاع قضا و متجددان. با این‌همه در سوعطن باین نقد افراط کرده‌اند. چون نقدی که بکلی از توجه بقالب و صورت خالی باشد نقد ادبی نیست نقد فلسفی است واجتماعی، بلکه نقد فلسفه است و نقد مسائل اجتماعی.

درست است که شعر و ادب بهر حال از زندگی جدا نیست اما در آن نهاید فقط تصویر زندگی عادی را جست. بعلاوه نقد لغوی - فرمالیسم - کمک موثری نمیتواند کرد در استنباط تمام محتوی معنی. همچنین نزاع قضا و متجددان اگر هم نتیجه فرمالیسم ادب است زیانی ندارد چون هم متجددان را از اشتباهی باز میدارد هم کهنه پرستان را بخط حرکت میاندازد. بی‌چنین نقدی نه شاعر و خواننده چنانکه باید از منتقد چیز می‌آموزند نه تمام محتوی شعر بدوستی از آن فهم میشود. در حال این میراث سنت‌های قدیم با تمام تلاوه شوکوهی که جنبه اشراقی بآن بخشیده است امروز برای منتقد در حکم تجهیزات ضروریست - تجهیزات جنگی. از آنکه فقط در بعضی موارد استثنائی استفاده از آن لازم است اما بخاطر همان موارد هم که شده است باید همه‌جا سنگینی بارش را تحمل کرد. در واقع امروز بدون آشنایی با این اصول موضوعه نمیتوان کار کسانی را که در زیر یوغ آن قواعد، آفرینش‌های شاعرانه خود را بکمال رسانیده‌اند ارزیابی کرد. برای کسی که از شعر قضا تمتع میجوید و میخواهد نیک‌وبدش را بشناسد هم آشنایی با عروض و قافیه لازم است هم با فنون لغت و بلاغت. حتی آشنایی با فلسفه با فوکلور و با تاریخ گذشته هم برای او ضروریست. جز با این آشنایی‌ها نه طرز فکر يك شاعر گذشته را میتوان درک کرد نه سبك بیانش را. درست است که حتی گذشتگان هم برای درک درست شعر بآموختن رموز این سنت میکوشیده‌اند اما این آموختن در غالب موارد به قصد تمرین بوده

است در نقد و شناخت . خود شاعران باین تعلیم کمتر نیاز واقعی داشته‌اند.. اعراب جاهلی بدون آشنایی با خط و کتابت رموز صنعت خویش را - از وزن و قافیه - میآموخته‌اند و تا عهد ذوالرمة و امثال اوهم شاعران آشنایی با علم و کتابت را برای آموختن فنون شاعران لازم نمیدیده‌اند^{۲۲}. در واقع بر رقم توصیه و تأکیدی که صاحب چهار مقاله دارد در اینکه شاعر تازه کار باید کتابها بخواند^{۲۳} و شعرها حفظ کند شاعر واقعی میتواند رموز فنون و سنت شعر را از راه گوش فراگیرد حتی بدون آشنایی با خط . در دوره تألیف لباب‌الالباب شاعری در بخارا بود بنام فهیمی که عوفی او را با عنوان مجلل «الحکیم مجدالدین» هم خوانده است^{۲۴} وی امی بود و سواد نداشت با اینهمه شهادت همین عوفی کسی انگشت بر حرف او نتوانست نهاد. آیا بسبب همین بی‌سوادیش بود که هم بقول عوفی جمله معانی او بکر بود و جمله الفاظ او متقح ؟ در هر حال این حکیم امی يك پشرو و راهنما بوده است برای امثال قنبر نیشابوری در عهد دولتشاه^{۲۵} و شعرای عامی عهد صفویه و کسانی مثل شاطر عباس صبوخی در عهد متأخر که با بیسوادی در فهم و رعایت سنتها از دیگران عقب نمیمانده‌اند. با اینهمه چنین بنظر میآید که از شاعران کسانی که با رموز فن و سنت از طریق آموختن ادب آشنا شده‌اند بهتر میتوانند در فنون مختلف شاعری قدرت نمایی کنند و بیشتر آزادی واقعی را - در بیان هر نوع فکر تازه - حس میکرده‌اند .

شناخت شعر

پیش از بحث درتقد و سبك، شناخت خود شعر لازم است و تعریف آن. البته باید توجه داشت كه شناخت تفاوت واقعی بین شعر و نثر کاریست ظریف و بدون غور کافی در صناعات انشاء عرچه درین باب گفته آید بقول عزراپوند *

ناقص است و بی فایده^۱. با اینهمه میتوان پذیرفت كه در شعر و همچنین در نثر و در هر اثر هنری بهر حال يك شرط عمده هست و آن عبارت است از معنی و قصد. كلام خواه موزون باشد خواه غیر موزون خواه مقفی باشد و خواه بسی قافیه وقتی شعر خوانده میشود كه گوینده در سرودن آن قصد آوردن وزن و قافیه - ساختن شعر - كرده باشد و گرنه كلامی كه بی قصد - وبدون اینكه عمدی در كار باشد - موزون و مقفی شده باشد مثل حرکت یا اثر انگشت است كه فرضاً بی هیچ قصدی منتهی شده باشد بصدایی موزون یا تصویری موافق با يك چیز - كه البته آنها را نمیتوان موسیقی خواند یا نقاشی. همچنین هذیان بیخودانه ممكن است موزون و مقفی باشد - و حتی خیال انگیز - اما مادام كه گوینده از روی شعور آنها بیان نكرده باشد در شمار شعر نیست و از اینجاست كه در تعریف شعر بعضی گفته اند كه باید قصد گوینده هم گفتن شعر باشد. چنانكه كلام خدا -

فرآن کریم - هم با آنکه در بعضی اجزاء آن چیزهایی از نوع وزن و قافیه ممکن است دیده شود شعر نیست از آنکه نه کلام انسان است و نه قصد گوینده اش شعر بوده است. البته ادعای گوینده و کنجکاو و دقت شنونده میتواند ناظر برین امر باشد که آیا گوینده کلام قصد شاعری داشته است یا نه و همین برای نظارت بر آن کافی است. اما تعریف شعر - یعنی ایراد يك تعریف دقیق جامع و مانعی از آن - کاری است دشوار. اینکه شعر کلام موزون باشد یا موزون و مقفی هر دو مشهورترین و قدیم‌ترین وصف شعر است. حتی ارسطو میگوید که مردم عادت کرده‌اند بین شعر و کلام موزون حکم به اتحاد کنند و هر کلام موزون را شعر بخوانند اگر چه مضمون آن علم طب باشد یا حکمت طبیعی. در سورتیکه طب یا حکمت ماده شعر نیست ماده عالی و غیر عادیست برای حرفهای عادی.

اینجا نکته‌ایست محتاج تأمل. فایده کلام بطور کلی عبارتست از اظهار مافی‌الضمیر از طرف گوینده بهر يك از دو طریق خبر و انشاء. البته محتوی خبر که بهر حال محتمل صدق و کذب است ممکن است يك امر عادی راجع به زندگی روزانه باشد یا مثلاً يك قضیه مهم هندسه یا نجوم. اما بهر صورت کلام کلام عادی است و گر چند موزون باشد و حتی مقفی. انشاء هم که متضمن طلب است ممکن است راجع باشد بهر يك امر عادی - مثل امر کردن مستخدم بکاری یا نهی کردن کودک از چیزی - و هم ممکن هست کاری باشد فوق‌العاده مثل استمداد برای فرو نشاندن حریق یا استرخام برای نجات يك مریض؛ در تمام این موارد گوینده کلام عادی بکار میبرد و گر چه کتاب بنویسد در طب و ریاضی یا در فلسفه و یاد روضو و صرف یا تاریخ. اما وقتی هم هست که کلام غیر عادیست و آن جایی است که گوینده میخواهد مجموع کلامش - یا حتی اجزاء آن نیز - در خیال و عاطفه دیگران تأثیر و تصرف کند خواه منتهی شود به اقناع و تحریک دیگران مثل خطابه و خواه مجرد تأثر باشد مثل شعر و قسه. کلام گوینده درین مرحله کلام عادی نیست - خواه موزون باشد و خواه نباشد اما هر قدر قوت تأثیر و التاء آن بیشتر باشد بیشتر از سطح کلام عادی بالاست. این کلام غیر عادیست که موزون آن شعر خوانده میشود و غیر موزونش

شعر. اما خود آن چه نام دارد؟ بدبختانه نام خاص مناسبی ظاهراً برای آن وجود ندارد و همین معنی است که ارسطو هم در فن شعر میگوید اسم مخصوصی برای آن در زبان یونانی نیست. البته کلمه ادب یا ادبیات هست اما آن نیز نه جامع است نه مانع. همین نبودن يك نام مشترك سبب شده است که در فهم و شناخت شعر - و تمیز آن از نثر - اختلاف پدید آید. باری قید وزن از قدیم در شعر لازم شناخته میشده است بدون آنکه وفای باشد. قافیه را هم - لا اقل بسیاری اقوام - جزو لوازم شعر دانسته اند اگر چه شعر بی قافیه هم حتی ظاهراً در خود ایران از قدیم سابقه داشته است.^۳

در حال با وجود اهمیت وزن و قافیه در شعر، تعریف شعر باینکه کلام موزون و مقفی است چنانکه ابن خلدون هم توجه داده است^۴، در واقع فقط نزد عروضی‌ها درست است و از لحاظ بلاغت کافی نیست بعضی هم قید خیال انگیز بودن را بر آن افزوده اند^۵. اما ظاهراً این قید لازم نیست از آنکه هم وزن و آهنگی که در شعر هست خودش خیال انگیز است هم قافیه و تکرار و تجدید آن نوعی آرامش میبخشد که در خیال و عاطفه تأثیر دارد. بیان شاعرانه هم - از تشبیه و مجاز - جنبه خیال انگیزی دارد. بملایم شعر - لا اقل آنگونه که در ادب کلاسیک اسلامی هست، فارسی و عربی - حاجت بقصه و خیال انگیزی آن ندارد. بدینگونه قید خیال انگیز بودن هم - که امثال نظامی عروضی و خواجه نصیر آورده اند در تعریف شعر - ضرورت ندارد و چیزی را روشن نمیکند^۶. بملایم این خیال انگیزی واقعی هم نیست چرا که مخاطب شعر همیشه و تنها خیال یا عاطفه نیست. اشعاری هم هست که در آنها غیر از خیال و عاطفه و علاوه بر آنها عقل انسان نیز مخاطب است و در آن موارد شاعر نه فقط در عاطفه و خیال طرف تصرف میکند در عقل او هم نفوذ مینماید و آنرا متأثر میسازد. مثنوی ملای روم چنین شعر است و فی المثل آنجا که وی از حیات کائنات و از زبان مرموز همه موالید عالم سخن میگوید یا میکوشد امر دستخیز جسمانی را که اذهان عادی - و همچنین اذهان حکماء مادی - بشدت امکان آنرا مردود جلوه می دهند ممکن فرما نماید و حتی آنرا امری طبیعی و عادی در عالم نشان دهد و خواننده را به قبول آن اقتناع نماید تأثیر کلام او در عقل کمتر از تأثیرش در قلب و خیال نیست. همچنین

است خیام و حافظ، مخصوصاً در مواردی که از بی ثباتی حیات و ضرورت اغتمام وقت سخن میگویند. از شعرای قدیم عرب متنبی در بعضی موارد که کلام او یادآور گفتار حکماء یونان شده است - و ابوالعلاء معری غالباً و خاصه جاهایی که از فنای عالم و از تناقضات ادیان صحبت میکند - نیز همین حال را دارند و سروکارشان بیشتر با عقل است تا حس و ظاهراً از همین روست که ابن خلدون میگوید^۲، شیوخ ما شعر آنها را چیزی نمی‌دارند. درحقیقت آن نوع کلام که لونگینوس * نقاد یونانی آنها را نمط عالی یا والا میخواند و صفش همین است^۳. همین که علاوه بر عاطفه و خیال عقل را هم متأثر می‌کند و آنها را بحالی می‌اندازد نظیر حال يك صاعقه زده؛ عین حالی که مثنوی برای خواننده ایجاد میکند و در عین آنکه نه فلسفه است نه خطابه هم مثل آنها در عقل تأثیر میکند و هم مثل يك غزل یا يك حماسه در حس و خیال. همچو آسمان که در عالم پندار بر سر انسان خراب بشود تمام وجود او را در زیر فشار عظمت خود پایمال میکند و برای او نه خیالی باقی میگذارد و نه عقلی. تأثیر آن فقط يك لذت حسی نیست مثل تماشای يك باغ گل یا يك چشم انداز زیباییت مثل مشاهده جلال و شکوه يك آتشفشان است یا يك طلوغان خروشنده که بیننده را - خسارت و زیان نش بکنار چون آن امر بدنیای هنر مربوط نیست - بحالتی آمیخته از اصحاب و وحشت دچار میکند. احساسی که والاتر و با جلال تر از حس زیبایی است و کسی که با زیبایی عادت کرد دیگر فقط از احساس این امر - امر والا و متعالی - است که بهیجان می‌آید. چون غالباً از نبوغ تا جنون سرمویی بیش فاصله نیست. شاهدهی از يك جنون خوف انگیز داینجا می‌آورم: شنیده‌اید که نرون امپراطور معروف، شهر دم را آتش زد تا آن آتش سوزی را از تپه‌های مجاور تماشا کند و نقاشی. این نرون البته يك هنرمند بزرگ نبود از آنگونه که خودش در هنگام مرگ خود ادعا داشت و تاسف می‌خورد که با مرگ او دنیا هنرمندی بزرگ را از دست می‌دهد^۴. اما کسی که دم را آتش می‌زند تا آنها را تماشا یا نقاشی کند پیدا است که ذوقش دنبال هیجانهای عادی نیست و چیزی برتر -

امر والا یا عالی - را جستجو میکند و گویی فقط نمط عالی است که میتواند او را راضی کند. نمط عالی که خیال و عاطفه را البته متقلب میکند اما عقل را هم دچار انفعال می نماید و حس لذت و اعجابی توأم با وحشت و حیرت در انسان برمیافکند. این است همان حالی که مثنوی در انسان ایجاد میکند. مثنوی که برخلاف مشهور تنها شعر تعلیمی نیست شعر واقعی هم هست یا لا اقل در موارد بسیار. بله در بعضی موارد از حیث قافیه اندیشی و لفظ پردازی خلل دارد اما همان است که لونگینوس میگوید شاعر چون باوج نمط عالی پرواز میگیرد عجب نیست که گه گاه فرو افتد و بزمین نزدیک شود. پروازش از آنگونه نیست که چون دائم در ارتفاع اندک است بیم سقوط نداشته باشد.^{۱۱} بدینگونه مثنوی يك نمونه است از شعر که بکلی خلاف تعریف بند توکروچه * - نقاد معروف ایتالیایی - است یعنی در آن دنیای شعر از فکر و فلسفه خالی نیست و فلسفه شعر را تباه نمیکند.^{۱۲}

باری شعر اگر چه خیال انگیز هست همواره در همان حد متوقف نمیداند و گه گاه عقل استدلال شناس را هم بیازی میگیرد و اینجا است که نه وزن و قافیه حد آن است نه خیال و عاطفه آن را محدود میدارد. شعر البته يك هنر است - يك هنر از انواع هنرها. اما مخصوصاً با موسیقی و نقاشی ارتباط آن مسلم است - بحثی هم هست که ارتباط آن با موسیقی بیشتر است یا نقاشی؟ بعضی میگویند نقاشی شعر بیزبان است و شعر در حکم نقاشی زباندار. لسینگ * درست میگوید که هر کسی اول دفعه متوجه شباهت شعر و نقاشی شده است باید آدمی لطیف طبع بوده باشد چون خیلی زود متلفذ شده است که این هر دو هنر، ظاهر را واقعیت جلوه میدهند و اشیاء غایب را بمنزله حاضر^{۱۳}. برخی هم شعر را از موسیقی جدا نمیدانند و حکم با اتحاد میکنند یا تلازم. کلام والتر پاتر * انگلیسی هم مشهور است که میگوید تمام هنرها به موسیقی نزدیک میشود^{۱۴} و درباره شعر هیچ جای تردید نیست. در هر حال شعر يك هنر ترکیبی است: مثل رقص، مثل سینما، و تا حدی مثل معماری. چون بوسیله وزن و قافیه برقص و موسیقی نزدیک می شود و بوسیله تشبیه و توصیف به هنر نقاشی و مجسمه سازی. چنانکه گویی مجموعه

ایست از جوهر تمام این هنرها. باری حکماء یونان - افلاطون و ارسطو - هنرها مثل سایر هنرها عبارت دانسته اند از تقلید طبیعت و افلاطون آنرا بعنوان امری که درواقع يك تقلید ساده از طبیعت است و خیلی دور از اصل رد میکند. البته این تقلید و محاكاة چنانکه ارسطو بیان میکند عبارتست از تصویر و توصیف کارها. کارهای اشخاصی که آن اشخاص ممکنست نیکان باشند یا بدان. تصویر و توصیف هم نمیتواند بشکل نقل و روایت درآید - یا بصورت گفت و شنود ممکن است این اشخاص را بدتر از آنچه هستند نشان دهد یا بهتر. در بعضی موارد میتوان گفت شاعری انسان را چنانکه هست تصویر میکند و شاعر دیگر چنانکه باید باشد و این توصیف و تصویر شاعرانه از احوال و اطوار انسان و طبیعت تقلیدست و محاكاة. البته از بین هنرها نقاشی و حجاری بیشتر با تقلید سروکار دارند شعر و موسیقی کمتر مخصوصاً در شعر تقلید هنرمند - که میکوشد خود را هر چه بیشتر بطبیعت نزدیک کند - تقلید نیست ناقص. در چنین حالی شاعر بقول هگل شباهت بآن کرم دارد که هنگام خزیدن خویش میخواهد از فیل تقلید کند. اما بهر حال تقلید و محاکاتی هم که در شعر هست بگفته هگل شاید فقط در مورد انواع توصیفی صادق باشد.^{۱۴} عبارت دیگر در شعر تقلید و محاكاة وقتی است که شعر مضمونش عبارت باشد از افسانه^{۱۵} یا احوال و اوصاف طبیعت که همه آنها سر و کارشان با خیالست و عاطفه؛ لیکن جایی که صحبت از تأثیر بر عقل و تمام وجودست تقلید و محاكاة تعبیر جامعی از شعر و کار آن نیست و لااقل وضوح و دقت فلسفی ندارد. در حقیقت درست است که درین نوع شعر - شعری که از نمط عالی است - نیز ماده همان است که در سایر اقسام هست اما صورت ترکیبی غالباً امریست عظیم و بی سابقه - و آن را به هیچوجه نمیتوان تقلید و محاكاة خواند تقلید و محاكاة از آنچه در عالم اشیاء و لیای خاوج از وجود شاعر - هست. این را میتوان خلق خواند: خلق بآن معنی که در حکمت مشائی گفته اند یعنی افاضه صورت بر ماده موجود. اینجا مست که شاعر و آفریننده در يك ردیف مینشینند و اینجا مست که گفته اند شاعر برای خود دنیایی خلق میکند و رای دنیای عادی و خالی از عیوب و نقائص آن. درواقع از بین تمام هنرها هیچ يك بقدر شعر آزادی واقعی به هنرمند نمی دهد: نه موسیقی با بلند پروازی که دارد این مجزه را تحقق مبخشد نه نقاشی - بسا وجود

بی‌بندوباریهای جسورانه‌اش. مثل این است که شعر چنان از قید حدود ماده‌رسته است که نمیتواند هیچ قیدی را برآفریننده خویش تحمیل کند. برای همین است که وقتی شعر یخاطر شاعر می‌رسد هم قافیه را میتوان کنار نهاد هم وزن و - یعنی وزن عروضی ادبара. بله در شعر خیلی بهتر از موسیقی و نقاشی میتوان از قیود سنت سبکیار شد. این نکته‌یی است که من از يك برادر كوچكترم آموختم: خلیل‌ذره. این برادرم که در جوانی رفت يك آرتیست واقعی بود. دالم از غلبه حس و عاطفه جوش و التهاب داشت و دالم در کار آفریدن چیزی بود: آفرینش هنری. بهره‌هنر شعر، موسیقی، و نقاشی هم یکسان علاقه داشت: - علاقه‌یی توأم با تبحر اما بکلی خالی از تظاهر. وی با آنکه در موسیقی و نقاشی بسنت‌ها و اصول قدیم زیاد پای‌بند بود در شعر بسنت شکنی میکرد. ایید.

يك روز وقتی مرا از این تضاد و دوگانگی طرز فکر خویش اندکی متعجب دید گفت که این نکته تعجبی ندارد. در موسیقی حدود و قیودی هست که علیرغم هنرمند و در خارج از حدود اندیشه او بوجود آمده‌است. از جمله محدودیت حنجره و تار آواها و لزوم تبعیت از تکنیک‌سازهای موجود آزادی زیادی برای خواننده باقی نمیگذارد در نقاشی هم سروکار هنرمند با دنیائی است نامحدود که وی باید بكمك چند رنگ انگشت شمار - باوجود تنوعی که در آنها هست - و بكمك صفحه‌یی که بهر حال خودش يك سطح بیش ندارد چنان دنیای نامحدودی را تصویر و تقلید کند. دیگر کجا برای او آزادی قابل ملاحظه‌یی باقی میماند؟ از آنمیان تنها شعر است که با كمك ذخیره تمام نشدنی الفاظ زبان، تمام دنیای نامحدود معانی را میتواند بیان کند. از اینروست که هنرمند در شعر بیشتر از سایر هنرها آزادی واقعی حس میکند. چیزی که در هیچ هنر دیگر باین اندازه دست یافتنی نیست. در واقع حق با او بود هیچ هنرمند دیگر بقدر شاعر قدرت و امکان آفرینندگی ندارد یعنی قدرت بخشیدن صورتهای تازه را بماده فکر. البته آن صورت یا صورتهایی که شاعر بعنوان يك آفرینشگر بماده - یعنی فکر خویش - میبخشد لفظ نیست معنی است: معنی که فکر او را شکلی خاص - زنده و قابل بقا میدهد: خواه آن شکل را به لباس لفظ هم دریاورد خواه نه. بند تو کروچه نقاد ایتالیائی که شعر و هنر را عبارت میداند از شهود در واقع نظرش بهمین معنی

است^{۱۶} چون در حقیقت شاعر شعر خود را اول میآفریند و بعد میسراید. چنانکه اگر هم نسراید باز هم شاعر است منتهی کار او وقتی تمام شمرده میشود که آفریده او برای اذهان دیگر هم محسوس باشد و قابل لمس؛ یعنی به لفظ و بیان درآید.

لفظ البته يك لباس است برای بدنی که عبارت باشد از معنی اما این بدن مجرد بدون لباس هم برای دیگران نه مرئی است و نه محسوس از اینجاست که لفظ و بیان را کموت خوانده‌اند و معنی را چون شاهدی پاکیزه که سرقات شعرا يك جامعه را از تن آن بیرون میآورد و جامعه‌ی دیگر درو میپوشد^{۱۷} با اینهمه چون معنی بی لفظ نمایش و جلوه‌ی ندارد لفظ و معنی ملازم‌اند و از اینجاست که در شعر باید به لفظ هم مثل معنی توجه کرد زیرا که شعر تنها با معنی تمام نمیشود لفظ هم میخواهد و توجه بهمین دو جنبه لفظی و معنوی آنست که عروضی‌ها را و امیدارد تا در تعریف آن بگویند^{۱۸} کلامی است موزون و مقفی که دارای معنایی باشد.

معنی و لفظ

از شعر آنچه وزن و قافیه بر آن وارد می‌شود عبارتست از لفظ آن اما البته شعر به لفظ تنها درست نمی‌شود تا که در تعریف آن عبارت کلام موزون مقفی کفایت کند. وزن و قافیه ممکن است وارد بر کلام عادی - کلام غیر ادبی - نیز بشود و اختصاص بکلام غیر عادی ندارد. اما لفظ در شعر کسوتی بیش نیست - کسوتی برای معنی. و الکساندر پوپ* شاعر و نقاد انگلیسی نظر به همین نکته دارد آنجا که میگوید کسانی هستند که درباره کتابها از روی لفظ داوری میکنند مثل زنها که راجع به مردها از روی لباس قضاوت مینمایند^۱ باری اگر چه با لباس نمیتوان راهب شد اما لباس هم در جای خود اهمیت تمام دارد و جلوه و نمایش وجود بدن جز به لباس نیست. البته بشرط آنکه در زیر لباس هم چیزی وجود داشته باشد. نه آنکه لباسی باشد خالی، مثل آنکه شاعر گفت: که نمانده است زیر جامه تنی.

راجع به همین لباس لفظ است که قنما مکرر تأکید کرده اند به لزوم لطافت آن. چنانکه آنرا - لفظ شعر و ظاهر آنرا - مقایسه کرده اند با حله - با حله تنیده زدل بافته زجان. صناعت شاعری را از این حیث است که بعضی همچون مؤلف المجمع

تشبیه کرده‌اند به صناعت نساج^۲. در هر حال لفظ که وزن و قافیه شعر در آن تجلی میکند البته کموت و جامه‌ی پیش نیست اما شعر که این کسوت باندام اوست موجودیست که از تمام هستی اوقط جامه‌اش محسوس و مرئی است پیکرش حالتی دارد مجرد و اثری: معنی. از اینروست که در شعر اهمیت لفظ که جامه‌ی پیش نیست از اهمیت معنی که صورت و جوهر واقعی شعرست کمتر نیست و ایندو را از یکدیگر جدا نمیتوان کرد. بالاینهمه از قدیم این مسأله پیش آمده است که در شعر و در ادب بطور کلی لفظ مهمتر است یا معنی؟ در اینجا بحث بسیار شده است اما حقیقت آنست که در شعر لفظ و معنی هم‌ترازند و همسنگ. به قول شمس قیس، شاعر باید نه با آوردن معانی خوب در الفاظ پست دراضی شود نه با تیان معانی مبتذل در الفاظ خوب^۳ چنانکه لباس لطیف بر ندام درشت و پلید خوش آیند نیست لباس خشن هم بر پیکر لطیف دروغ است. در این صورت البته نمیتوان در اهمیت معنی - مبالغه کرد، با آنکه معنی صورت و جوهر شعرست. از آنکه شعر اگر چه با معنی - در ذهن شاعر - تمام است اما فایده آن که عبارتست از القاء بغیر وقتی حاصل می‌آید که در لباس لفظ جلوه یابد و برای دیگران هم محسوس شود و مرئی. از اینروست که صاحب المثل السائر با وجود ترجیح جنبه معنی^۴ در انشاء خویش توجه خاص به لفظ دارد: بلغظ که در نظر او خادم معنی است. عبدالقاهر جرجانی هم با وجود علاقه‌ی بی‌شائبه به لفظ و معنی را تشبیه می‌کند به روح و بدن که ضعف و قوت هر یک از آنها ضعف و قوت آن دیگری را هم موجب تواند شد. اما قول عسکری و ابن خلدون مبالغه آمیزست که درین مورد لفظ را مهمتر شمرده و پنداشته‌اند که معنی امریست مشترک که بقول عوام توی دست و پای مردم ریخته است و گفته‌اند آنچه سبب مزیت کلام است لفظ است که زیبایی و طراوت آن سبب اعجاب و تحسین شوند می‌شود^۵. با اینهمه وقتی نقادان لفظی را می‌ستایند مراد نه آهنگ حروف است نه ظاهر و وضع لغوی بلکه مقصود تأثیر است که لفظ در ذهن و قلب دارد^۶.

البته درین باب، لفظ و معنی هر دو رعایتشان بایسته است و رعایت تعادل بین آنها نیز لازم. معنی که البته تا از حد عادی بالاتر نباشد تعلق بشعر نخواهد داشت اما لفظ هم که معنی است بی شک با آن مغایرت دارد. ارسطو میگوید که

لفظ باید از غرابت خالی نباشد از آنکه مردم چیزهایی را تحسین میکنند که از دور آمده باشد. درین مسلمین هم غالباً تأکید شده که لفظ باید بازاری نباشد^۹ - و به قول ابن اثیر کثرت استعمال آن را نمرسوده باشد. بملاوه باید بی آنکه غریب جلوه کند چنان باشد که شنونده را گمان افتد که آن چیز است غیر از آنچه در دست مردم است درحالیکه آن الفاظ درواقع از همانهاست که در دست مردم هست^{۱۰} بدینگونه ترجیح عریک از لفظ و معنی ادعای استمباله آمیز و گزاف. نکته در این است که بین آنها تعادل باشد و تناسب. البته تشخیص این تعادل و درک تناسب آن ذوق میخواهد، و ذوق تهذیب یافته. اما ملاک تشخیص در لفظ عبارتست از طبع، رویت، و استعمال. در صورتیکه ملاک معنی آنست که چون بر عقل صحیح و فهم ثاقب عرضه شود آنرا بپذیرد^{۱۱}. البته این توجه ادبا و نقادان با اهمیت لفظ و تأکیدی که در پرهیز از بکار بردن الفاظ عامیانه و بازاری کرده‌اند حاکیست از جنبه تفننی و اشرافی شعر و ادب - که سابقاً در آن باب سخن رفت. اما درواقع شعر فارسی - مخصوصاً در دوره صفویه - بسبب آنکه از انحصار اهل مدرسه خارج شد و در دست بازاریان افتاد - خیاط، کفشگر، خرده فروش، خباز، آشپز، و سرباز - مملو شد از الفاظ و تعبیرات بازاری. چنان که شیوه بیان شاعران ایندوره - آنچه سبک هندی خوانده میشود - بهمین سبب فاقد آن اصالت و نجات بیان شاعران اهل مدرسه و شاعران دیوانی شد و با آنکه اشتغال بر کنایات و بعضی معانی خیالی آنرا که گاه تاسرحد معما میرسانید الفاظ و عبارات بازاری رنگه تازه می بآنداد - رنگه رئالیسم * . درست است که بعضی ذوقهای تهذیب یافته - ذوق اهل مدرسه - که از معانی و الفاظ عامیانه و بازاری پرهیز داشت این شیوه را نپسندید اما درین سبک عرجا که بین لفظ و معنی تعادل و تناسب حاصل شد شعر با وجود سادگی الفاظ مقبول افتاد و مطبوع .

چنانکه شیوه‌های دیگر هم - که مخصوص اهل مدرسه و اهل دربار بود - باوجود مختصات خود هر جا بین لفظ و معنیشان تعادل بود همین گونه بود .

آنچه سبك عراقی خوانده میشود - تحت تأثیر معلومات اهل مدرسه که غالب شاعرانش از آن طایفه بودند - تعادلی داشت بین الفاظ عربی بامعانی مأخوذ از معلومات عصری شاعران . استعمال استعاره و صنایع بدیعی هم در مواردیکه بین آنها تعادل هست آن سبك را دلپذیر میساخته است . اما سبك خراسانی در آوردن الفاظ غریب و حتی مهجور و احیاناً وحشی چنان بی دریغ بوده است که فرهنگهای غریب آن - مثل لغت فرس اسدی و شاید لغت گمشده قطران تبریزی نیز - با شواهدی که از اشعار آن ادوار ارائه میدهد چیزی نیست جز فهرستی از يك مشت لغات مهجور . البته وقتی وصف های ساده و تشبیهات و تکرارهای لفظی و معنوی را باین لغات غریب بیفزایند مختصات واقعی آنچه سبك خراسانی خوانده میشود بدست میآید . باری شعر - لااقل در ادب کلاسیك اسلامی - زبانی دارد مخصوص زبانی که با آنچه در نشر بکار میرود تفاوتها دارد . درست است که فی المثل در فارسی - با ملاحظه اشعار خراسانی و عراقی و مقایسه شان با شیوه هندی - ضرورت ندارد که زبان شعر مبتنی باشد بر لغات غریب و بدیع اما بهر حال لغاتی هم هست مخصوص نشر که در شعر استعمال آنها مطبوع نیست و بقول عبدالقاهر آوردن آنها در شعر آنها را ناهنجار می کند . مثلاً لفظ ایضاً که عبدالقاهر برای زبان عربی مثال میآورد یا عبارت ما الفرق که ابن خلدون درین مورد ذکر میکند و بقول او شباهت دارد بلفظ فقها . چنانکه لفظ همه هم که مثلاً در شعر مقننی و منوچهری بکار رفته است^{۱۱} - به اعتقاد ابن اثیر مخصوص شعرست و استعمالش در نشر مطلوب نیست .

با این همه حد فاصلی که بین زبان شعر و زبان نشر هست در ادوار مختلف تفاوت داشته است و حکم دین باب موقوف است بر استعمال و استقصاء در آن . باری زبان ، اقتضایش آنست که در برانگیختن حس موسیقی و شور و هیجان بیش از زبان عادی - زبان نشر - مؤثر باشد . این موسیقی - که ممکن است شورانگیز باشد یا آرام بخش - در مجموعه الفاظ و طرز ترکیب آنها مخصوص است چنانچه ذوق تربیت یافته در الفاظ شاهنامه موسیقی شورانگیزی مییابد یا در حرکت يك سپاه و در زبان سعدی موسیقی آرام بخشی که حرکت ملایم آب و نسیم را بخاطر میآورد . از اینروست که موسیقی لفظ را نقادان قدیم بعظم اهمیت نگریسته اند و از آن تعبیر به « حلاوة النغمه » کرده اند^{۱۲} - که تعبیر دیگرش انجام است از لوازم فصاحت .

اما خود فصاحت تعریفش منفی است یعنی میگویند فصاحت آن است که اجزاء کلام - کلمه - خالی باشد از تنافر حروف، غرابت استعمال، مخالفت قیاس، و کراحت در سمع. چنانکه ترکیب آن کلام هم باید نه فقط از تنافر کلمات خالی باشد بلکه نیز ضعف تألیف و تعقید لفظی و معنوی و تنایع اضافات و تکرار بی‌نیاید هم باید در آن نباشد و البته وصول باین نوع کلام برای شاعر ذوق فطری می‌خواهد و ملکه نفسانی. بدینگونه فصاحت در معرود آنست که لفظ روان باشد با مخارج حروف آسان. فصاحت در مرکب هم عبارتست از ائتلاف الفاظ و عدم تنافرشان. همین امرست که - صرف نظر از وزن - کلام شاعر را موسیقی میبخشد و بر خیال انگیزی و نیروی تصرف آن در شنونده میافزاید. و نظر به همین خاصیت بوده است که نقادان قدیم در رعایت مناسبت بین لفظ و معنی تأکید بسیار کرده‌اند: تأکید در این که برای معنی رقیق لفظ هم رقیق باشد و برای معنی قوی لفظ جزل. و نیز از همین روست که گفته‌اند لفظ باید با وزن مناسب باشد و معنی هم باید مناسبت و سازش واقعی داشته باشد با وزن و با قافیه ۱۲ با اینهمه گمان اینک که هر مضمون و معنی مناسبت با وزنی خاص دارد يك و هم فریبده است که علاقمندان و مشتاقان سنت‌های ادبی می‌گویند و اساس درست ندارد. چنان که بحر متعارف را فردوسی و اسدی برای حماسه بکار برده‌اند نظامی و حافظ برای داستان و ساقی‌نامه بحر رمل مسدس را مولوی مخصوصاً برای مثنوی بکار برده است و بسیاری شعرا مثل سعدی و عراقی که گاه برای غزل، با اینحال اگر پاره‌یی اوزان برای بعضی مضامین مناسبتر بنظر می‌آید و سازگارتر، از آنست که در آن موارد موسیقی وزن کاملتر می‌افتد یا بارزتر و جالبتر.

باری توجه به موسیقی الفاظ و لزوم مناسبت تام بین لفظ با وزن نقادان قدیم را غالباً باین نتیجه کشانیده است که شعر را زبانی خاص است غیر از نثر و در هر يك از این دو الفاظی بکارست که در آن دیگر نیست اما این فکر که در واقع مولود تمایلات اشرافی در شعریست نزد شاعران و گویندگانی که با عامه - نه اهل درگاه و نه اهل مدرسه - سروکار داشته‌اند مقبول نبوده است و از این روست که در شعر عطار و شعر مولوی هیچ توجه باین نکته نشده است که فلان لفظ استعمالش در شعر مسبوق و جایزه‌ست یا نه و نیز بسیارند کسانی که در

مثنوی و آثار عطار بهمین مناسبت که آنها مثلاً زبان فرخی یا انوری را تقلید و رعایت نکرده‌اند طعن میکنند اما حقیقت آن است شعر هر جا از تصنع و تکلف ادیبانه دور باشد و به طبیعت و حقیقت نزدیک‌تر باشد از آنچه زبان شعر خوانده میشود و یک زبان قراردادی بیش نیست جدا میشود و درست در همین موردست که وردزورث * شاعر انگلیسی میخواهد زبان شعر را بزبان محاوره نزدیک کند - برای وصول به واقعیت. وی مجموعه‌ای^{۱۴} بنام «اشعار غنائی» * دارد که عبارتست از قطعاتی چند از خود او و دوست شاعرش کالریج *، و در مقدمه‌ای که بر طبع دوم آن نوشته است هذنب خود را در شعر بیان میکند - و آنرا عبارت میداند از بازگشت به طبیعت و واقعیت. برای وصول به واقعیت بعقیده او شعر باید به طبیعت نزدیک شود. از زندگی ساده روستاییان الهام بگیرد و به حوادث و اوضاع زندگی عمومی توجه کند.

در باب زبان آن‌هم عقیده‌اش آنست که باید زبانی باشد که واقعاً مردم بکار می‌برند، مخصوصاً زبان روستاییان. از آنکه به زبانی سخن میگویند پوست کنده‌تر و برجسته‌تر^{۱۵} و گمان میکنم اگر شعرائی که شعرشان بسبب هندی است نیز میخواهند مثل ورد زورث - و شعرائی جدید خوهان - برای شیوه خود بیانیهای بنویسند آنها نیز فن شعرشان چیزی میشد شبیه باین مقدمه ورد زورث. نهایت هدف آنها عبارت میشد از بازگشت بزنگی روزانه مردم عادی - مردم بازار و زبان‌شان هم زبان اهل بازار بود؛ چیزی که نقادان قدیم ما آنهمه از آن اجتناب داشتند. با اینهمه ورد زورث چنانکه کالریج در نقد او - در رساله بیوگرافی ادبی * - گفته است خودش مکرر بخلاف این دعوی عمل کرده است و بسیاری از اشارات از سبک بیان روستایی خارج است^{۱۶}.

باری زبان روستایی - و همچنین زبان بازاری - هم البته بیش از زبان اهل مدرسه در تحولست از آنکه با زندگی روزانه و حواشی آن بیش‌تر تماس دارد از این‌رو فهم بعضی الفاظ و تمبیرات آن نیز مدتی بعد از استعمال شاعر مثل الفاظ و تمبیرات منسوخ اهل مدرسه مشکل میشود و آن الفاظ و تمبیرات

* Wordsworth. * lyrical Ballads. * Coleridge.
* Coleridge. Biographia Literaria

نادر بنظر میآید و غریب. زبان بدویهای عرب هم بهمین سبب - حتی مقارن اوایل عهد عباسیان - که گاه محتاج میشده است بشرح و تفسیر - کاریکه راویان شعر مثل حماد راویه و خلف احمر میکرده‌اند و از همین روست که مجالس ثعلب و مبرد و حتی امالی قالی و مرتضی غالباً عبارت بوده است از شرح و تفسیر غرایب الفاظ و نیز ترکیبات شعرای قدیم عرب. شعر فارسی هم بر حسب اختلاف محیط و تفاوت سلیقه‌ها از قدیم آکنده بوده است از لغاتی که محتاج میشده است بشرح منتهی دیوان منجیک و رودکی غرایشان عبارت بوده است از الفاظ متروک دری در صورتیکه مثلاً منوچهری و لامعی مفردات و ترکیبات غریبه‌یی که داشته‌اند بیشتر از نوع الفاظ و تمبیرات مأخوذ از لغت و ادب عربی بوده است. چنانکه انوری و خاقانی و نظامی غیر از الفاظ غریبه مشکل دیگری که در شعرشان هست عبارتست از استفاده دائم آنها از معلومات و اصطلاحات علمی عصر خویش: ادب، فقه، کلام، حکمت، طب، و نجوم. از این روست که اشعار بعضی از این گونه شاعران از جمله انوری و خاقانی محتاج شده است بشروح متعدد و شیخ آذری که قسمتی از جواهر الاسرارش شرح ابیات مشککست از دواوین قدها یکجا گفته است که در خمسة نظامی ایاتی چند هست که معنی آنها بروی روشن نیست و او در قیامت دامن شیخ را خواهد گرفت تا آن ابیات را برایش تفسیر کند. در حقیقت در غالب اینگونه اشعار و مخصوصاً در شاهنامه و خمسة و مثنوی و دیوان سعدی و حافظ که زیاده تداول داشته‌اند قسمت عمده اشکالی که پیش می‌آید ناشی است از پیدقتی و جله‌یی که نسخه نویسان داشته‌اند در ضبط کتایب.

از اینجاست اهمیت و ضرورت تقدمتون که در واقع مقدمه و اساس هر نوع نقد دیگریست. عیب خط که امکان تصحیف در آن زیاد است بملاوه بی‌اماتی کاتبان که از اصلاح و تصحیح ذوقی در متون ابا نداشته‌اند از اسباب عمده بوده است در بی‌اعتباری نسخ. عدم رواج روایت - که شعر قدیم عرب را تقریباً چنانکه شاعر گفته بود نگه میداشته است - و شوق به تدوین دیوانهای بزرگ جامع هم مزید شده است بر اسباب فساد.

بی‌اماتی کاتبان گاه نیز عمدی بوده است و برای اغراض فاسد. سری

رفاه شاعر عرب برای آنکه عده‌یی از رقبای خود را متهم بسرقات بدارد اشعار آنها را در دیوان کشاجم وارد می‌کرد یعنی درضمن استنساخ دیوان کشاجم اشعار خالدیان را بآن الحاق مینمود تا آن اشعار را مسروق جلوه دهد و مأخوذ از دیوان کشاجم. گاه نیز اینکار غیر عمدی بوده است مثل قضیه سغائی که در دیوان مسعود مقداری هم از اشعار دیگران داخل کرد و ناچار شد از وی برای این بیدقتی خویش عذرخواهی کند^{۱۷}. باری این بی‌دقتی کاتبان سبب عده شد در فساد دیوانهای شعر. از این رو است که در اشعار قدما قبل از هر نوع نقد و قضاوت دیگر باید نخست متن درست - عین یا نزدیک بمبن آنچه گوینده درست کرده است - بدست آورد، از راه مقابله و تصحیح نسخ موجود.

این جست‌وجوی نسخه اصلی هر اثر کاریست سخت که خیلی‌ها حوصله و طاقت آنرا ندارند اما بدون آن هیچ قضاوت بی‌طرفانه درباره يك شاعر ممکن نیست. با اینهمه مردم خیلی کم بآن ابراز علاقه می‌کنند برعکس مثل اینکه حتی در بین جدی‌ترین «آما توره‌ها» هم تمایلی هست که شعر شاعران را طوری که با مذاق خود مناسب می‌یابند اصلاح کنند. درین باره واقعه‌یی هم اینجا بخاطرم آمد که حاکی است از وضع محیط ادبی تهران در بیست‌سال پیش. آنوقت‌ها من دانشجوی بودم ولایتی اما کنجکاو و حتی گستاخ. يك روز رفیقی مرا بیک انجمن کوچک ادبی برد که عبارت میشد از يك دسته دوستداران حافظ. آن‌ایام هم مثل حالا حافظ پرستی يك بیماری بود، اما نه بیماری رجال. در آن مجلس يك شاعر معروف که حالا از استادان غزل محسوبست دیوان خواجه را از روی چاپ قزوینی برای دوستان جوان - یا بهتر بگویم برای مریدان کم‌سن و سال خویش - تفسیر میکرد، البته مطابق میل و سلیقه خویش. جالب آنکه ابیات را هم گاه مطابق دلخواه خویش پس‌وپیش میکرد و باصلاح تصحیح. دعوی داشت که چندان در شعر خواجه تتبع دارد که بیک نظر میتواند درك کند کدام شعر دیوان واقماً از حافظ هست و کدام نیست. بدون اعتنا باینکه ضبط نسخه‌ها چیست دیوان را اصلاح میکرد - تا بقول خود آنرا بصورتی درآورد که حافظ اگر به‌بیند آنرا تصدیق کند و امضاء. این استاد غزل وقتی يك بیت خواجه را طوری تصحیح کرد که تقریباً تمام شعر عوض میشد. من گفتم آخر از کجا معلوم

که حافظ خواسته است اینطور بگوید؛ و استاد با خونسردی ادیبانه‌اش جواب داد اما اگر اینجا حاضر بود قانعش میکردم تا شعرش را عوض کند... وقتی از پیش استاد بیرون آمدم چقدر غیظه خوردم بحال حافظ که توفیق زیارت این شاعر عصر ما را نیافت. این است مسأله‌یی که نشان میدهد تهیه متن صحیح يك دیوان لازمست و تا چه حد لازم، البته درین مقابله که برای بدست آوردن نسخه درست باید بین تمام نسخه‌های معتبر موجود انجام داد بی‌شك قدیمیترین نسخه بیشتر مورد اعتمادست اما برخلاف مشهورتتها بدان نباید التفات کرد و تهیه نسب نامه نسخ موجود غالباً ضرورت دارد^{۱۸}.

باری نقد متون اساس هر گونه نقادیت و بی‌آن هر گونه خطایی ممکن است برای منتقد دست دهد و در آنصورت شاید قضاوتهایی که درباره یکشاعر و شعر او میشود مبثنی باشد بر الحاقات کاتبان و خوانندگان - الحاقاتی که آنها از روی تفنن یا تمرین با همان وزن و قافیه اصل ساخته‌اند و بدان افزوده.

در باره بیان

وزن و قافیه چیزهایی هستند که شعر را از شر جدا میکنند اما آنچه شعر و نثر هر دو را که در خاصیت تأثیر و تلقین مشترکند از کلام عادی و معمولی جدا میکند عبارتست از استعمال لفظ در غیر معنی حقیقی. در کلام عادی البته اصل آنست که لفظ در معنی حقیقی بکار رود - بقول ادیبان در معنی موضوع له. البته در کلام عادی هم ممکن است که گاه - اما بندرت - لفظ در غیر موضوع له بکار برود. این امر غالباً یا در توصیف - توصیفهای مبالغه آمیز - است یا در موارد تشویق و اغراء، مخصوصاً در کار تجارت که بزبان روزنامه‌ها تبلیغات میگویند و «پروپاگانده».

اما بهر حال چون زندگی عادی حاجت به دقت و سراحت دارد استعمال لفظ در غیر موضوع له در آن پیش نیاید جز در مواردی که بکار بردن لفظ در معنی موضوع له واقعی بمقصود نباشد یا - مثل مورد تبلیغات - گوینده هدفش تصرف باشد در عقول و عواطف بشری. درین موارد هم مثل اینست که کلام عادی بطور موقت وارد قلمرو ادب - کلام غیر عادی - شده باشد. اما در کلام غیر عادی هم استعمال لفظ در غیر موضوع له اگر چه در نثر رواست اما باندازه شعر مطبوع نیست و ارسطو میگوید چیزهایی که خطابه را خنك میکند و فور اینگونه استعمالات در آن^۱. با اینهمه حتی وقتی هست که استعمال لفظ در معنی

موضوع له کلام را خیال انگیز میکند و شر را نزدیک میکند بشر و این جای است که گوینده تشبیه بکار میبرد. فی المثل وقتی شاعر دانه‌های برف را تشبیه میکند بکبوترهای سفید که راه خویش را از هیبت بازگم کرده اند^۲ - انسان بسا که هم سرمای برف را احساس میکند و هم از فکر تماشای پرواز کبوترهای سفید احساس لذت و اعجاب میکند. طرفین این تشبیه - مشبه و مشبه به - که هر دو هیئت مجموعی را نشان میدهند استعمالشان در معنی حقیقی است، معنی موضوع له. اما تشبیه خیال انگیز است و شاعرانه بملاده حاکی است از اینکه شاعر - مثل ملل الشعراء بهار خودمان - علاقه‌ی داشته است به کبوتر بازی^۳. از آنکه در مشاهده اشیاء و مناظر چیزهایی که بتوان مشبه به بیاد می‌آیند وجودشان بحکم قاعده تداعی معانی حاکی است از زمینه نفسانی ذهن شاعر. حکایت مشهوری هست که میگوید کردی با دیلمی و یک زرگر و با عاشقی و یک معلم همراه شدند. شب هنگام ماه برآمد تمام. هر یک از آنها خواست آن را وصفی کند. زرگر آن را تشبیه کرد به پاره‌ی زر گداخته که از کوره بیرون آرند کرد شبان بود گفت به قرص پنیر میماند. معلم گفت شبیه گرده فانی است که از خانه مالدار برای معلم هدیه فرستند. دیلمی گفت مثل سپری است که پیش پادشاه برند و عاشق گفت بصورت معشوق شباهت دارد^۴.

در واقع هر شاعر بر حسب ذوق و فکر خویش منظری را که پیش چشم دارد بچیزی تشبیه میکند و همین است که موجب اختلاف میشود در دیدها و در سبکها. بملاده تشبیه حاکی است از محیط زندگی شاعر و تجارب او. در بیان معنی واحد هر گوینده‌ی ماده تشبیه را از محیط خویش می‌گیرد. فی المثل این معنی که انسان هر جا باشد در دست مرگ است و اگر هم از مرگ غافل است از دام او بیرون نیست یک تجربه عام است. تورگنیف * نویسنده روس که سروکارش با آب و رود و دریاست در بیان آن می‌گوید مرگ چون ماهی گیر است که دامش را توی آب انداخته است ماهی بیچاره درون تور اوست ولی می‌پندارد که از حمله صیاد ایمن است غافل که هر وقت تور کشیده شود

زندگی او پایان می‌یابد.^۵ و بدینگونه در همه حال مرگ او را مثل طعمه‌یی تلقی می‌کند. همین مضمون را طرفه شاعر جاهلی عرب چنین می‌گوید که اگر مرگ انسان را مهلت می‌دهد و رها می‌کند مثل آنست که رسن را پیای شتر می‌بندند و می‌گذارندش که در صحرا بچرد حیوان خود را آزاد می‌پندارد، و نمی‌داند که رسن در دست شتر چران است.^۶ بله هر شاعر از محیط خود الهام می‌گیرد و رنگ محلی همین است. وقتی شعری از ابن‌معتز را برای ابن‌الرومی خواندند که در طی آن ماه نو را تشبیه کرده بود به زورقی سیمین که باد عنبر آن را سنگین کرده باشد و در آبش فرو نشانده. خواننده، ابن‌الرومی را ملامت هم کرده بود که از اینگونه تشبیهات در شعر تو نیست. پاسخ ابن‌الرومی بسیار جالب بود و حاکی از توجه او بتأثیر محیط^۷. گفته بود ابن‌معتز خلیفه است و خلیفه‌زاده وقتی از زورق نقره‌یی و باد عنبر سخن می‌گوید در واقع چیزهایی را وصف کرده است که در سرای او وجود داشته است اما من که يك شاعر ساده بینوا بیش نیستم اینگونه چیزها را کجا دیده‌ام که یادشان بیاورم؟ در حقیقت این زمینه ادراک قبلی، در تشبیه و حتی در توصیف ساده ضرورت دارد و اهمیت. از اینجاست دشواری که در مسأله تشبیهات کودکان هست. کودکان مادر زاد که بی‌ادراک رنگ از آن صحبت میدارند اما بتقلید. مسأله قدیم است و يك وقت هم موضوع صحبت شده است بین ابوعلی مسکویه و ابو حیان توحیدی^۸ باری در تشبیه و توصیف استعمال لفظ در معنی حقیقی است و تشبیه در واقع اولین و ساده‌ترین طریقه تفنن است در بیان معنی. چون انسان از حقیقت و ماهیت بسیاری از امور واقف نیست و آن چیزها را نمیتواند تعریف کند آنها را تشبیه میکند بچیزهایی که شناخته‌تر است و آشنا تر، و بدینگونه در تشبیه استعمال لفظ در معنی حقیقی است و قصد گوینده توصیف است و تعریف. کسانی که شب در خانه تاریک پیل را لمس کردند توصیف آنها از پیل از این نوع است. چون در واقع حقیقت آنها درست درك نکردند در وصف آن تشبیه‌بکار بردند تا آنها از روی چیزی که بگمان خویش حقیقت آنها دانسته بودند وصف نمایند^۹ در هر حال در تشبیه بسا که مراد گوینده فقط تعریف باشد که گاه بقصد مبالغه. بملأوه تشبیه که چیزی را در يك صفت یا حالت بچیز دیگر

ملحق میدارد خیال‌انگیز است. گویی با جادوی خیال آنچه را غایب است و پنهان حاضر میکند و عیان. از آنکه صفت و حالی را که در مشبه ظاهر نیست ملحق میکند به حالت و صفت مشبه به که خودش گرچه دورست اما آن صفت و حالت در وی چنان قویست که خیال بیک جولان آنرا ادراک و احضار میکند.

لطف تشبیه غرابت آنست و دوریش از ابتذال. حصول آنهم بدینگونه دست میدهد که وجه شبه امری باشد که زود بخاطر نرسد^{۱۱} البته حتی يك تشبیه غریب وقتی مکرر شد شایع میشود و مبتذل بعد هم جزو مایه سنتها میشود و اصالت خود را از دست میدهد. باری در تشبیه استعمال لفظ در معنی حقیقی خویش است اما غالباً در خاطرها تأثیر قوی دارد و اطمینان‌بخش. از آنکه ذهن را گویی از آنچه پنهان است و نامرئی به چیزی راهنمون میشود که آشکارست و دیدنی و این خود ذهن و خاطر شنونده آسایش میبخشد و او را بر وجود چیزی که نامرئی است و پنهان مطمئن میکند. البته غرابت در تشبیه اهمیت و تأثیر بسیار دارد چون آنجا که وجه شبه تا حدی پوشیده‌است خاطر شنونده حاجت دارد به پویه و تقلای تا آنرا بدست بیاورد و از این کوشش خویش هم غالباً لذتی میبرد مثل لذتی که انسان از حل مشکلی پیدا میکند. عبدالقاهر درین مورد میگوید^{۱۲} که انسان چیزی را که بعد از رنج و جستجو به دست آورده است بهتر قدر میداند و بیشتر گرامی میشمارد و این نکته‌یست درست با اینهمه اگر این غرابت تا حدی باشد که انسان را در فهم مقصود سرگردان کند دیگر تشبیه لطفی ندارد. غرابت البته از اسباب عمده است در زیبایی شعر و در تأثیر آن. اما سر این غرابت که تشبیه را جاذبه و لطفی جداگانه میبخشد چیست؟ در واقع حتی در زندگی عادی و روزمره هم شاعر نکته‌هایی کشف میکند که از چشم دیگران مخفی است. آیا سبب آنست که وی استعدادی خاص دارد که مردم عادی آنرا فاقدند؟ شاید هم شاعر چون غالباً در زندگی از آنچه عادی و روزمره است فراغتی دارد که گاه که بآن مینگرد چیزهایی در آن میتواند یافت که چشم مردم عادی از کشف آنها عاجزست و این نکته است که هم تشبیه او را غرابت میبخشد و هم توصیف او

را. این طرز غرابت جویی يك جلوه اش مخصوصاً عبارتست از آنچه ادباً تشبیه عکس می خوانند، اینکه چشم محبوب را به نرگس تشبیه کنند یا رویش را با ماه مانند نمایند چیز است عادی که در محاوره روزانه هم ظلیش تکرار میشود. اما آیا عکس این تشبیه ها هم درست هست؟ وقتی وجه شبه در يك طرف تشبیه اصل است و ذاتی البته در طرف دیگر فرع است و عرضی و در این صورت عکس ممکن نیست یا لطفی ندارد. اما شاعر گه گاه با بیانی سحرآمیز فرع را باصل تبدیل میکند و اصل را بفرع چنانکه ذهن خواننده يك لحظه در اینکه اصل صفت متعلق بکدام طرف است در تردید می افتد و بیشتر متأثر میشود. اینجاست که در کلام شاعر آهوی وحشی چشم خویش را از معشوق عاریت میگیرد یا گل بوستانی نکت خود را از دهان او وام میستاند و همین نکته است که حتی يك تشبیه ساده عادی هم حالتی میبخشد که آن را از کلام معمولی برتر میکند و موثرتر.

باری، در تشبیه چنانکه اشارت رفت استعمال لفظ در معنی حقیقی است نه مجازی و از اینروست که در نثر - و حتی در کلام عادی - نیز هم توصیف رایج است و هم تشبیه. اما آنچه بیشتر بشعر یا دست کم بکلام غیر عادی اختصاص دارد عبارتست از استعمال لفظ در غیر موضوع له - یعنی که مجاز لفظی. این مجاز لفظی هم البته انواع دارد و صورتها اما بهر حال آن تازگی و غرابی که کلام را از آنچه معمولی و پیش پا افتاده است خارج میکند و لفظ را بی آنکه وحشی باشد یا منسوخ در نظر مخاطب تازه و بدیع جلوه میدهد در بسیاری موارد از راه استعمال مجاز حاصل می آید: یعنی استعمال لفظ در غیر آن معانی که همه از آن میفهمند. وقتی فی المثل از گرمی آتش یا سختی آهن سخن گفته آید گرمی و سختی در معنی حقیقی بکار رفته است: معنی موضوع له. اما وقتی سخن از گرمی زبان باشد یا سختی دل، گرمی و سختی در معنی مجازی استعمال شده است: مجاز لفظی. البته باید بین معنی حقیقی و آن معنی که شاعر مجاز لفظی را برای آن بکار میبرد مناسبتی هم باشد: از مشابهنه یا رابطه علت و معلولی و جز آنها و این مناسبت است که آن را علاقه گویند. به علاوه وقتی گوینده میخواهد که از لفظ او معنی حقیقی - موضوع له -

فهمیده نشود لازم است نشانه‌یی بدهد که مراد او ظاهر لفظ نیست و این نشانه است که آنرا قرینه صارفه می‌گویند - خواه لفظی باشد و خواه معنوی. وقتی لفظ را در معنی مجاز بکار می‌برند اگر علاقه‌یی که بین معنی حقیقی و نیز مجازیش هست از نوع مشابهت باشد آنرا استماره خوانند. استماره در واقع عبارتست از آنکه لفظی را از معنای حقیقی بگردانند و در يك معنی دیگر بکار برند: باستاند يك تشبیه که گوینده در ذهن خویش بکار برده است بین مفهوم ظاهری لفظ و معنایی که لفظ را مجازاً جهت آن استعمال کرده. فی‌المثل جایی که وصف رستم و نمره اوست ممکن است شاعر بگوید و برزم اندرون غرشی کرد شیر، در اینصورت شیر استماره است برای رستم اما اگر میگفت و بفرد رستم چو شیر ژبان، فقط تشبیه بکار برده بود بدون استماره. در صورتیکه در استماره هم لابد در ذهن خود رستم را اول تشبیه کرده است بشیر اما بی آنکه این تشبیه را بلفظ درآورد شیر را که با اصطلاح مشبه به بوده است بطور مجاز - و بملاقه مشابهت - درمورد رستم بکار برده است.

بدینگونه مثل اینست که - بقول جرجانی - گوینده در تشبیه از باب مبالغه مشبه به را عین مشبه میداند و از ذکر مشبه خودداری میکند چنان که گویی استعمال مشبه به بجای آن در معنی حقیقت است نه مجاز. در هر حال هر ضم عمده در استماره تشبیه است بوجه مبالغه و اختصار^{۱۲}.

در حقیقت استماره يك معنی عبارتست از ادعای دخول مشبه در جنس مشبه به و اینکه مشبه نیز در واقع چون فردی است از افراد مشبه به. از جمله وقتی شاعر در باره يك سوار پهلوان میگوید که فلان جاشیری را دیدم که بر اسب نشسته بود مثل اینست که میخواهد ادعا کند که شیر دو گونه هست یکی شیر متعارف که البته صفت عمده اش دلیری و شجاعت است اما با هیئت و هیکل خاص، دیگر شیری است غیر متعارف که همان دلآوری و شجاعت را دارد اما دیگر آن هیئت و شکل متعارف شیر را ندارد. شاعر که میگوید شیری را دیدم سوار بر اسب مرادش البته از نوع متعارف نیست مراد آن نوع دیگرست که شکل و هیئت آدمی را دارد اما در عین حال چیزی جز شیر نیست و گویی آنرا بنام دیگر نمیتوان خواند.

استعاره از تمام انواع مجازات لفظی، در شعر - و حتی در نثر ادبی - متداولترست و همچنین غنی‌تر و مطبوع‌تر. حتی از تشبیه هم ساطرست یا دست‌کم مؤثرتر و قوی‌تر. شاعر بواسطه استعاره بهمه چیز جان میبخشد بهمه چیز لطف و ظرافت عطا میکند، به حیوانات زبان و بیان نسبت میدهد و باشیاء بی‌روح حس و حرکت، البته استعاره اگر متکلف باشد یا ارتباط و شباهت بین طرفین استعاره - مستعار منه و مستعار له - ضعیف و سست بنظر آید نامطبوع است و خنک. بهر حال فایده عمده استعاره عبارتست از میالغه - و همچنین تزیین کلام یا محسوس کردن آنچه از آن مخفی و نامرئی است. از این گذشته ممکن هست لفظی که در غیر موضوع له بکار میرود علاقه‌اش با آن معنی از مقوله شباهت نباشد اما بهر حال بین دو معنی نوعی ارتباط باشد در اینصورت کلام مشتمل است بر مجاز - : مجاز مرسل. چنانکه وقتی گفته میشود فلانی درین شیوه دستی دارد، دست درین مهارت در معنی حقیقی بکار نرفته است. اما استعمال آن برای مهارت هم سبب شباهت بین دو معنی نیست سبب مناسبت دیگرست: - اینکه مهارت آلتش دست است. چنانکه وقتی گویند من در این کار پای نداشتم یعنی طاقت و قدرت استاد گسی نداشتم که اینجا هم استعمال پای مجاز است - مجاز مرسل. پس در مجاز مرسل گویی اسم يك چیز را عوض میکنند - یعنی آنرا باسم چیزی که با آن مناسبتی دارد میخوانند. از اینجاست که یونانی‌ها نوعی از آنرا متونومیا* خوانده‌اند - یعنی تبدیل نام. در فن شعر هم، ارسطو انواع مجاز را بدقت و تفصیل بررسی کرده است اما تفصیل دقیق‌ترش نزد علماء بیان ما ذکر شده است. بملأوه ارسطو در شاعری برای مهارت در استعمال مجاز اهمیت بسیار قائل شده است از آنکه بقول وی آن امری نیست که دریافت آن به تعلیم حاصل آید^{۱۲} بملأوه آنچه شعر را روح و حیات میبخشد مجازست و انواع آن که بسیارست. تنوع آنهم از اینجاست که برخلاف آنچه نام قدیم یونانی آن - متونومیا - میگوید تنها منحصر به تبدیل نام - و استعمال يك اسم برای معنائی غیر از آنچه اسم جهت آن وضع شده است - نیست بلکه، مجاز

بطور کلی چنانکه از همین اسم عربی برمیآید گذرگاهی است از آن سوی حقیقت. گذرگاه شگفتی که نه لفظ را در حقیقت متوقف میدارد نه معنی را. چون در معنی نیز مجاز هست - مجاز عقلی؛ و در واقع مجاز مرسل و استعاره عبارتست از استعمال لفظ - یعنی اسم - در غیر معنی موضوع له. اما این عبور از حقیقت همینجا متوقف نمیماند؛ در حکم، خبر یا انشاء هم ممکن است مجاز پیش آید. چون در کلام شاعران مکرر پیش میآید که فعل و حکم را اسناد میدهند بآنچه فاعل حقیقی آن نیست: در واقع یا باعتقاد گوینده. این هم البته مجاز است - مجاز عقلی و در شعر بسیار. همین مجاز است که روح و حیات خاص به شعر میدهد چنانکه در همه هوالم و کائنات شاعر حس میبیند و حرکت که در واقع اسناد آن امور و نظایر آنها از حرف زدن، خندیدن، گریستن، عشو کردن و امثال آنها به کائنات بیروح اسناد فعل است به غیر فاعل حقیقی - یعنی مجاز ۱۴ وقتی حافظ از فکر بلبل حرف میزند که همه در این اندیشه است تا مگر گل با او یار شود و از گل سخن میگوید که اندیشه اش همه باین نکته است که در کار بلبل چگونه عشو کند این افعال را بطور مجاز به گل و بلبل اسناد کرده است. در بوستان سعدی شمع و پروانه را دیده اید باچه سوز و گدازی از درد و سوز عشق صحبت میکنند. حرفهایی که اسناد آنها بشمع و پروانه البته مجاز است. در مثنوی همه چیز روح دارد - و حیات. جمله ذرات عالم در نهان باتو میگویند روزان و شبان، که سمیند و بصیرند و خوشند و این احوال و این حرفها همه مجازی است و ملاحظه کنید که این مجازها تاچه پایه بشعر روح داده است و حیات. در دیوان پروین اعتصامی همه چیز از سوزن رفوگر و نخ خیاط حرف میزنند تا نخود و ماش آنها بایک روح زنانه و بایک فکر مناسب با کدبانویی. تمام این حرفها، این نصیحتها و حتی عرفان باقیهای لطیف زنانه که در زبان و حرکات مرغ و ماهی و مورد گل و شبنم جلوه دارد مجاز است، مجاز. همچنین در انشاء واقعات آن نیز - مجاز راه دارد چنان که شاعر بسا که در شعر خویش کاری یا مطلبی را طلب میکند، نهی میکند، یا سؤال میکند. اما از کسی یا چیزی که آن امر، آن نهی، یا آن سؤال، در عالم حقیقت باو ارتباطی ندارد. فی المثل از دیوار خرابه میپرسد معشوق کجاست؟ ... از باد صبا میخواهد

که برای او پیام بیرد... اشک و ناله خود را نهی میکند از اینکه سرش را فاش کند. دیوانهای شعرا پر است از این معانی انشائی که استعمالشان حقیقت نیست مجاز است اما همین مجازها است که باین اشعار روح میدهد. همه کائنات را از شور و هیجان انسانی لبریز می‌کند، شعر را سرشار می‌دارد از مواد خیال‌انگیز. آنچه قصیده صماندیه بهار را که از قویترین قصاید اوست لبریز کرده است از شور و هیجان همین مجازهاست و شاعر به کمک همین گونه مجازهاست که از کوه سرسپید پیرزالی می‌سازد جهان‌نیده و خشمکین و می‌خواهد که صبر و حوصله را کنار بگذارد، همه چیز را بهم بریزد، همه کسی را کفر دهد و مثل یک انسان - یادست کم یک غول خشمکین - بخشم و خروش درآید. باری مجاز که انواع گونه‌گون آن در حصر ارباب بیان نمی‌گنجد در شرافیت بسیار دارد و از اسباب عمده است در رونق و جلوه آن. مهذا در تمام انواع مجاز قرینگی هست لفظی یا معنوی که نشان میدهد گوینده در آن‌ها نظر بر معنی حقیقی ندارد و ممکن نیست که مراد وی واقعاً حقیقت آنها باشد، اما یک نوع دیگر هست از کلام که گوینده در طی آن سخن را - اذلفظ، اسناد، یا انشاء - در معنی حقیقت بکار نبرده است و نظر بر مجاز داشته است لیکن مانعی ندارد که معنی حقیقت هم از آن کلام مستنبط شود. این هم البته نوعی مجاز است اما با انواع دیگر آن تفاوت دارد مخصوصاً از این جهت که ایهام دارد و دوپهلوست. این طرز بیان را کنایه می‌گویند و در زبان عامه تداول بسیار دارد مخصوصاً در بین کسانی که از گفتن حرف صریح، بیجهاتی ملاحظه دارند و اجتناب وقتی می‌گویند فلانی کلاهش پشم ندارد لازم نیست که پشم کلاهش را ربوده باشند - پس باید آدمی باشد زیبون و بی‌دست و پا و همچنین کسی که دنبال نخود سیاه می‌برد - چیزی که این اندازه تنگیاب است - البته بزودی پیدا نمیکند و لازم معنی این است او را فرستاده‌اند به جستجوی امر منتع. وقتی در جمله دعایی بر سبیل تعارف بکسی می‌گویند سایه شام‌ستاد بادی بیشتر قطر بلازم سایه است یعنی وجود. وقتی گفته میشود گرد کفشی بر ما بیفتان لازم آن معنی مراد است یعنی بکسی سرزدن و تفقد کردن ازو. کنایه هم در واقع نوعی مجاز است الا اینکه ایهام دارد و این ایهام آن را وسیله‌ای کرده است برای بیان آنگونه سخنان که بی‌پرده گفتنشان دشواری دارد یا خطر.

هبت نیست که ابوالعلاء معری وقتی می‌ترسد ظاهر لفظش مایه ددرسر شود خود را پشت سپر مجاز پنهان می‌کند و آشکارا می‌گوید در لفظ من سخت مکبر من هم مثل دیگران بمجاز حرف می‌زنم^{۱۵} - یعنی کنایه - در بعضی موارد استعمال کنایه از باب ظرافت است در فکر یا بیان و گویی بکلام عادی رنگی از شعر میدهد و تیزهوشی و ظرافت طرف را بجالش میخواند - باری کنایه - در غزل، در تقاضا، در انتقاد، و در هجو - خدمت بسیار بشاعران میکند و بسا که آنها را از ارتکاب خطرها - آنجا که گفتن حقیقت سخت است - می‌رهاند. بعلاوه چاشنی ملاحظه و لطف خاصی هم بکلام می‌بخشد. این البته مربوط به موردیست که کنایه در میان کلام صریح آمده باشد و آنرا سایه روشنی داده باشد از ابهام. امامواردی هم هست، که گوینده تمام کلام خود - مثلاً یک قطعه شعر یا یک منظومه و کتاب - را بشکل کنایه بیان میکند یعنی بشکلی که ظاهر معنی مفهوم و قابل قبول است اما گوینده نظرش بمعنی دیگری بوده است؛ لازم معنی ظاهر. داستانهای کلیله و دمنه - فی المثل قصه شیر و گاو - کنایه‌بی است تمثیلی از توطئه‌های رایج در حضرت. این نوع سخن در کلام اهل ادیان و عرفا هم از خیلی قدیم وجود داشته است. و یک نمونه آن در شعر، قصیده عینیه ابن سینا است راجع به دورقاء که کنایه است از روح انسانی و تمام قصیده عبارتست از احوال روح مطابق اعتقاد شیخ اما بزبان کنایه^{۱۶}. رساله الطیر او و رساله السلامان و ابسال هم به همین اسلوب مبتنی است^{۱۷} و بسیاری قصه‌های مثنوی هم معنی کنایی دارد: مراد گوینده ظاهر حکایت نیست لازم آنست بنحوی که یک عارف راز آشنا آنرا از ورای ظاهر الفاظ درک میکنند و چون غالباً این جنبه کلام روشن نیست خود شاعر میبردازد به تبیین این کنایات - این کنایات لطیف مستتر.

تمایل بتأویل و رواج آن در نزد باطنیه و صوفیه هم بهمانه‌یی شده است برای آنکه جهت بسیاری از قصه‌ها یا دعاوی مشایخ - خاصه آنچه ظاهر آنها قابل قبول نیست - معنی کنایی قائل شوند با اراده لازم معنی ظاهر آنها. بعضی سرایندگان قصه‌های بزمی نیز که گاه سعی کرده‌اند قصه خود را متضمن کنایه جلوه دهند و معنی رمزی. حتی فردوسی هم قصه‌های شاهنامه را در آنجا که باخرد سازگار نمی‌نماید ظاهر امبتنی میدانسته است بر دمن و معنی... یعنی کنایه^{۱۸}

کثرت کنایه و رمز در آثار يك دوره غالباً نمودار غلبه حس ترس است در آندوره بر احوال عامه یا در يك طبقه از جامعه . چنانکه کنایه در آثار ادبی یهود در دوره بابلی ها و رومی ها و همچنین در آثار مسیحیان رومی و یونانی در اوایل عهد مسیحیت فراوان است و حاکی است از وضع خاصی که این دواقلیت دینی داشته اند در بحبوحهٔ شرك بابلی ها و رومیها . فلاسفه و صوفیه اسلام در ادوار غلبهٔ فقها و متشرعه از رمز و کنایه بسیار استفاده کرده اند و بعضی آثار آنها از کثرت رموز و کنایات نزدیک به معما بنظر می آید و فهم آنها جز بمدد تأویل غالباً ممکن نیست.

معانی و اقتضای حال

کلام خواه موزون باشد و خواه غیر موزون وقتی میخواهد در افغان و عقول تصرف کند شرطش آنست که بقول سکاکی مطابق باشد با مقتضای حال. یعنی باید بسا آنچه اوضاع و احوال ایجاب میکند مطابقت داشته باشد و این است آنچه ادبا بلاغت خوانده‌اند^۱. البته در این باب هم شرط اصلی آنست که گوینده بقصد و عمد اقتضای حال را رعایت کرده باشد و گرنه سخنی که با اقتضای حال سازگار بیفتد اما گوینده اش توجهی باین رعایت نکرده باشد نه چنین تأثیری دارد نه واقعاً به بلاغت موصوف میشود. چنانکه جایی کلام اقتضای تأکید دارد یا اطناب و گوینده در واقع هیچ توجه باین امر ندارد با اینهمه کلامش موافق با این مقتضای حال میافتد - از روی تصادف. این را البته نمیتوان بلاغت خواند.

این مطابقت با مقتضای حال که در تعریف بلاغت گفته‌اند در واقع مستلزم مطابقت تام نیست فی الجمله مطابقتی در آن کافی است، اصل فکر هم نزد معتزله و مخصوصاً جاحظ سابقه دارد و بی شک يك رکن عمده است در بلاغت عربی^۲ اما هر چند تطبیق این فکر را در کتاب خطابه ارسطو و حتی در کلام افلاطون نیز می‌توان یافت بپیداست معتزله آنرا از یونانیها گرفته باشند. در هر حال اهمیت آن در بلاغت اسلامی درخور انکار نیست و در واقع نیز بی رعایت

آن کدام گوینده هست که بتواند چنانکه باید در نفوس شنوندگان خویش تأثیر کند و تصرف...؟

وقتی کلام گوینده مناسب باشد با مقتضای حال در اذهان و عقول تصرف میکند و بر عواطف و خیالات شنوندگان غلبه می‌یابد و چنین کلام را به بلاغت موصوفه میدانند که آنچه سحر بیان خوانده میشود حاصل آنست یعنی تأثیر در نفوس. باری این مقتضای حال در واقع برای گوینده اهمیت بسیار دارد چون بدون درك و رعایت آن توفیق گوینده - شاعر یا نویسنده - بسیار مشكوك است. همین مقتضای حال است که يك سبك را مقبول میکند و يك شیوه دیگر را منموخ. از آنکه شعر چون مخاطبش تنها فرد خاص - معشوق یا مدوح - نیست و با جامعه اهل ادب سروکار دارد آشنایی با احوال نفسانی جامعه - روانشناسی اجتماعی - هم برای شاعر ضرورت دارد و شرط است در درك و فهم مقتضای حال. در مورد گفت و شنود بین الاثنین گوینده اگر مطمئن باشد مخاطب از موضوع حکم و خبر اطلاع دارد یا آنکه طبعش ملول است و بی حوصله با اوسخن بایجاز میگوید و کوتاه؛ و اگر حس کند که علاقه دارد بدوقت گذرانی یا میلش بدانستن تفصیلات جزئی است بنا را بر اطناب میگذارد و پرچانگی. برای شاعر و نویسنده هم آشنایی با احوال مخاطب لازم است تا رعایت مقتضای حال ممکن باشد. درگاه يك حاکم مستبدولایتی کفر قاست در میاشی و بیکارگی يك شاعر قصه پرداز که غالباً ندیم و گاه دلقک هم هست ممکن است اجازه دهد ساعت‌ها در حضرت بایستد و تملق‌ها بگوید و مبالغه‌ها. همچنین اوقات بیکاری و آسایش يك سلطان غازی هم اگر درستی یا شکار نکندد میتواند قصاید طولانی اما دلتوازی‌کشاعر گزافه‌گوی را تحمل کند. اما نه در میدان جنگ که برای يك مدوح و گرچند خود بشر هم علاقه‌یی داشته باشد مجال شعر گوش دادن هست - شاید باستثنای رباعی یا قطعه که در این موارد ضروری متداول بوده است - و نه يك مدوح سلحشور متحرک که دائم گرفتار مسائل مختلف از ارسال سفرا و پذیرفتن رسولان و گمیل کردن مأموران است فرصتی دارد برای توجه به صنعت ظریف تملق فروشان. البته مواردی هست که قصیده سرایان بمنزله بلندگوهای حکومت تلقی میشوند اما در اینصورت هم مدوح غالباً باسل شعر توجه دارد نه بلفظ و بلاغت آن.

تحت تأثیر اسباب و جهات گونه‌گون دوره‌هایی پیش می‌آید که قصیده - قصاید ستایشگران - از رواج می‌افتد و شاعر حس تملق طلبی ممدوح ملول طبع تنگ حوصله را فقط در مقطع غزل نوازش می‌دهد و بدینگونه رعایت مقتضای حال قصیده‌سرای را لاقلاً درموقع و حال معلوم معین بفتح غزل منسوخ می‌کند یا کنار می‌زند چنانکه بی‌حوصلگی و شتابزدگی رایج در دوره‌های مایک حال عمومی است که مقتضای آن غالباً اجتناب است از لفاظی و اطناب و همین نکته است رمز گرایش ادب امروز بسادگی و حتی گاه بابهام. همین مقتضای حال است که گاه سبک متکلف و مصنوع را در شعر رایج می‌کند و گاه سبک ساده طبیعی را. بدون شك در تحلیل و مطالعه سبک‌ها توجه بارتباط آنها با مقتضای حال ضرورت دارد - ضرورت تمام. در هر حال کلام گوینده هم جزئیاتش و هم کلیش در صورتی می‌تواند مقبول باشد که تابعی بشود از مقتضای حال. درست است که این مقتضای حال خود تابعی است از احوال و در اشخاص و طبقات و حتی اوقات تفاوت می‌کند اما قبول عام که حافظ آنرا قبول خاطر می‌خواند و سخن خود را بدان ممتاز می‌شناسد، امری است مبتنی بر تفاوت عامه - تفاوت اکثریت دوستداران ادب^۴. این روست که شاعران لاقلاً از وقتی که خریدار شعر آنها دیگر حکام و امرا نیستند باین تفاوت عامه اهمیت بسیار می‌دهند و آنرا داور نهایی می‌خوانند. بقول سرواشر نویسنده اسپانیایی، داور کهنسال^۵. چون شاعر سر و کارش با این داور است مقتضای حال این داور را باید در نظر بگیرد چنانکه خطباء یونان و روم در بلاغت خویش اقتضای احوال عامه رأی دهندگان را در مجالس و محاکم رعایت می‌کرده‌اند.

درست است که قواعد راجع با مقتضای حال بنحویکه در کتب بلاغت قدما هست امروز محتاج است به تجدید نظر لیکن آنچه در آن هنوز هیچ شك نیست لزوم رعایت مجموع این مقتضیات است از آنکه بیرعایت آنها تصرف در نفوس و اذهان ممکن نیست و بدینگونه شعر و ادب بدون رعایت این نکات نمیتوانند به هدف اصلی خویش که عبارت است از تصرف در عواطف و عقول ناگل آیند کلام گوینده چنانکه علماء بلاغت گفته‌اند از دو حال خارج نیست خبر است یا انشاء و در جزئیات این هر دو نیز رعایت مقتضای حال اهمیت دارد و ضرورت.

چنانکه در مورد فصل و وصل اجزاء کلام نیز لازم است به اقتضای حال توجه شود. جایی که مقام وصل است جمله‌ها پیوسته باشد و آنجا که مقام فصل است از یکدیگر جدا بشود. یا وقتی حاجت بحرف عطف نیست - بسبب کمال اتصال جمله‌ها - از آوردن عطف صرف نظر شود همچنین وقتی کمال انقطاع جمله‌ها مقتضی فصل است، برای عطف آنها مجالی باقی نمی‌ماند و تمام این امور البته محتاج است بتأمل در مقتضای حال.

نیز در اقسام انشاء هم خواه کلام امر باشد یا نهی و خواه ندا باشد یا استفهام، تمنی باشد یا ترجی، البته رعایت مقتضای حال برای گوینده لازم است و برعایت این مقتضیات است که انواع طلب پیش می‌آید با الفاظ و عبارات عادی. چنانکه اسناد خبری هم هر يك از ارکانش - مسندالیه و مسند - باقتضای حال حکمشان فرق میکند. موردیکه صحبت از حصرست و قصر کردن امری به امر دیگر توجه باحوال مخاطب اهمیت تمام دارد مثلاً برحسب اینکه مخاطب در باره يك موصوف و صفات او چگونه میاندايشد گوینده سفتی را که بآن موصوف حصر میکند به افراد می‌آورد یا به تعیین. در باره احوال دیگر مسند و مسندالیه نیز این ملاحظات هست و رعایتشان ضرورت دارد.

جایی هست که گوینده یا شنونده میلش یا توجهش بمسندالیه بیشتر مطلق است تا بمسند. جای دیگر ممکن است توجه بمسند بیشتر باشد و مقتضای حال تقدیم یا تکرار آن را ایجاب میکند. داستان شاعرانه‌یی هست راجع به فرهاد کوهکن که گوینده از او وضع یستون را پرسید وی که تمام وجودش در اندیشه شیرین غرق بود بی توجه شروع کرد بذکر و تکرار نام او: تا اینجا شیرین با اسب آمد، شیرین اینجا اسبش از راه ماند، آنجا شیرین از اسب بزر آمد، در اینجا شیرین را من بدوش گرفتم با اسبش... بله با اطناب و تفصیل تمام از شیرین صحبت کرد با چنان ذوقی که از تکرار نام او - با آنکه تکرار هر حال ملال‌انگیز است - گویی احساس لذت میکرد نه ملالت^۶. از آنکه یساد محبوب بود و هیچ چیز در آن حال از تکرار نام او پسندیده‌تر نمی‌نمود. بدینگونه، مواردی هست که مقتضای حال، اطناب را ایجاب میکند و پرگوئی را از آن جمله است فی‌المثل حال موسی آنجا که يك صدای غیبی - خطاب الهی - از وی

میپرسد آن چیست در دست تو ای موسی؟ و پیغمبر اسرائیل - بدانگونه که در قرآن کریم داستانش آمده است - با اینکه درواقع میدانند که در آنحضرت ادب در خموشی و کم سخنی است در پاسخ اکتفا نمیکند باینکه بگویند عصایم است می گویند عصایم است بآن تکیه میکنم بآن گوسفندهایم را میبرانم و بهره های دیگر هم از آن دارم^۲. باری، چون در مقام تکلیف است - که لذتی از آن بالاتر برای وی نیست - دلش میخواهد بهر بهانه سخن را دراز کند و این است رعایت مقتضای حال که معرف بلاغت قرآن است - قرآن که نزد مسلمین آیت بلاغت است و سرمشق آن^۸.

جزئیات احوال کلام در رعایت مقتضای حال را علمای معانی بررسی کرده اند و بیشتر آن مبتنی است بر بلاغت قرآن. در واقع مسلمین با وجود ذکر آنکه گاه گاه از بلاغت فارسی و یونانی و رومی و هندی کرده اند^۹ از بلاغت اقوام دیگر چندان اطلاع نداشته اند. نمودار واقعی بلاغت هم در نزد آنها قرآن بوده است که آنرا معجزه پیغمبر می شمرده اند چون آوردن آن از جانب رسول همراه بوده است با چالش طلبی - یعنی تحدی که شرط اعجاز است نزد متکلمین. در اینکه اعراب از آوردن نظیر آن درمانده اند جای تردید نیست و حکایاتیکه راجع به اقدام بمعارضه بلغا هست - و همچنین نمونه هایی چند که از این معارضات باقی مانده است - حاکی از هیچگونه توفیقی نیست^{۱۰}. البته اهل کتاب و مشرکین قرآن را چندان به چشم تعظیم نمیدیدند و مثلاً مجوس در آن طعن میکردند بملأه از متأخرین هم معاندان حتی لطف بیان و بلاغت آنرا انکار کرده اند از جمله دوزی * عربی دان معروف هلندی آنرا کتابی خوانده است ملال انگیز و فاقد ذوق و اصالت^{۱۱}. نظیر این قضاوتها از قدیم بوسیله مخالفان قرآن مکرر اظهار شده است در صورتیکه مسلمین - عرب و غیر عرب - حتی با وجود توجه باینکه اسلوب و شیوه بیان سوره های مکی و مدنی از یک گونه نیست قدرت بلاغت و فصاحت قرآن را امری دانسته اند تردید ناپذیر. البته قوت تأثیر و تصرف آن در اذهان هم - که حتی سخت ترین دلها

را نیز بحرکت میآورده است^{۱۲} - نشانه‌ی است عمده بر اوج بلاغت آن. چون قرآن معجزه رسول تلقی شده است بحث در گرفته است در باب وجه اعجاز آن. البته این اعجاز نه در لفظ مجرد بوده است - که بلغای عرب هم از همان الفاظ در عبارات میآورده‌اند - نه در معنی مجرد - که فقط از آنجمله اخبار از منبئات ممکن است در اختیار بلغای عرب نباشد درحالیکه تجدی قرآن اختصاص با آنگونه سوره‌ها و آیها ندارد و مشتمل است بر تمام آیات. در اینصورت وجه اعجاز بطوریکه امام‌فخر رازی میگوید^{۱۳} در مناسبت بین لفظ و معنی است یعنی در فصاحت قرآن و بلاغت آن. البته بعضی متکلمان هم وجه اعجاز را مبتنی دانسته‌اند بر صرفه - صرف‌الهمم. یعنی که خداوند همت‌ها را از اقدام بمعارضه با آن منصرف داشته است و درین مسائل سخن بسیارست که مجال دیگر میخواهد^{۱۴} اما بوجه حال نزد مسلمین قرآن معجزه است در بیان - : بلاغت و فصاحت. کتابهایی چون دلائل الاعجاز هم که اساس علوم بلاغت بشمار می‌آید در اثبات این اعجازست و وجوه آن.

در حقیقت آنچه نزد مسلمین بعنوان علوم بلاغت خوانده میشود - معانی، بیان، بدیع - با آنکه بعدها تدریجاً از ریطوریقای یونانی هم بیش و کم متأثر شده است بیش از هر چیز مبتنی بوده است بر اسالیب قرآن. چنانکه درباره نفوت کلام و اوصاف بلاغت و فصاحت همواره عالی‌ترین شواهد از قرآن عرضه میشود و این نکته نشان میدهد که تأثیر قرآن در تکوین و در تحول نقد ادبی مسلمین بسیار بوده است و همچنین در پیدایش محاسن و بدایع ادبی - حتی در شعر^{۱۵}. البته تأثیر و نفوذ کتابی چنین - که کلام‌الله و کتاب مبین عزیز مجید خوانده میشود - در بلاغت و نقد منحصر نمی‌ماند و وقتی پایه‌ی اساسی معرفت و تربیت مسلمین قرآن است تأثیر آن در اذهان شعرا و اهل ادب اجتناب ناپذیرست و قطعی. عبت نیست که شعرای فارسی‌زبان از همان آغاز پیدایش شعر فارسی تحت تأثیر آن بوده‌اند - نه فقط از معانی و قصص آن اخذ کرده‌اند بلکه استعارات و مجازات آنرا هم بکار برده‌اند و حتی گاه بعضی اجزاء آیات را بشکل حل یا تضمین یا ترجمه در تلو اشعار خویش آورده‌اند. يك مطالعه اجمالی در دو اوین شعرا شواهد کافی برای این دعوی عرضه میکند^{۱۶} با اینهمه درباره‌ی بسیاری از شعرا

جداگانه مطالعاتی شده است داجع به تأثیر قرآن در آثار آنها. بهلاوه شووهای مخصوص بلاغت قرآنی و نحوه فصل و وصل مطالب بدانگونه که در قرآن هست در کلام بعضی گویندگان. مثلاً فردوسی. انعکاس و تجلی خاص یافته است^{۱۲} که حاکی است از اهمیت قرآن در بلاغت اسلامی و تأثیر آن در ادب و شعر هری و فارسی.

صنعت و بدیع

تأثیر در نفوس که هدف نهائی شعر و هر کلام غیر عادی است گاه از طریق خیال انگیزی حاصل میشود و گاه از راه تحریک عواطف. بعضی اوقات هم - والبتنه بندرت - شعر ممکن است از طریق تعلیم و ارشاد، نفوس را منقلب کند. البته غیر از وزن و قافیه که تأثیرشان در خیال انسان از جهت لفظ است و موسیقی آن، انواع مجاز و استعاره هم در نفوس تأثیری متفاوت دارند و همچنین هر نوع تعبیر، که باخوش آهنگی و شیرینی مناسب باشد با مقتضای حال، تأثیر و تصرف شعر را در نفوس می افزاید. عامل دیگری هم هست که - اگر در آن افراط نشود - ممکن است باین تأثیر کمک بسیار کند: بدیع و آرایشهای آن. در بیشتر آثار هنری این ذوق آرایشگری اهمیت دارد و این محاسن بدیعی را در شعر - و کلام غیر عادی - میتوان تا حدی قیاس کرد با پرداخت و جلایی که در تصویر، در مجسمه سازی، و در معماری ساختمان رایج هست و بی آن آثار این هنرها طراوت و رونقی را که از آن بدخشندگی تعبیر میکنند ندارد. در شعر هم فی المثل مضمون يك ترانه روستائی که با خیال انگیزی ساده است. اگر با يك جلای معتدل از صنعت - البته نه بدان اندازه بی که آنرا از اعتدال خارج کند - همراه شود لطف و طراوتی پیدا می کند که چاشنی آن در کلام گویندگان بزرگ است چون حافظ، خیام و سعدی. با اینهمه افراط درین

آرایشهای صنعتی نه مطلوب است و نه مقبول. چون صنایع بدیعی مثل ادویه طعام است اگر باندازه باشد غذا را خوش مزه میکند و اگر زیاده شود تندش میکند و نامطبوع. شعری که بیش از اندازه از آرایشهای صنعتی مشحونست درواقع نه سبک دارد نه از طبع واقعی گوینده حاکمی است و اگر در اجزاء مواد آن هم هیچ مبالغه و کراف نباشد باز درآکنده است از دروغ. از آنکه نمیتوان در آن وجودشاعر را یافت - بی پرده و بی نقاب. با اینهمه آرایش اگر از حد نگذرد تا اندازه ای شعر را لطف و زیبایی می دهد؛ فایده دیگر این آرایش ها این است که کلام را بیش و کم غرابتی میبخشد و آنرا از آنچه مبتذل است و به قول ارسطو شایع و متداول^۱ دور میدارد.

اما همانطور که در استعمال الفاظ سعی در غرابت جویی فقط تا حدی مقبول است که کلام را مشحون از الفاظ نامأنوس وحشی و مهجور نکند در آرایشهای بدیعی هم تازگی جویی تا جایی مطلوبست که سخن را تبدیل به نوعی جدول معما و شبیده بازی لفظی ننماید که در آن حال دیگر روح شعر ندارد و جز تصنع و خودنمایی در آن هیچ نیست. از اینجاست که در شعر فارسی کلام کسانی مانند و طواط و صابر و عبدالواسع و ذوالفقار شیروانی را بدیع تباه کرده است در صورتیکه سخن فرخی و نظامی و خسرو و حافظ از بدیع معتدل جلوه و جلایی خاص یافته است.

این است لطیفه ای که شعر مطبوع را از شعر متکلف جدا میکند و تفاوت میگذارد بین شاعر استاد واقعی و آنکس که بقول حافظ، صنعتگر است اما طبع روان ندارد. شعر مطبوع البته نشان اینست که شعر کسی بنظر آید که هرگز تحت تأثیر گویندگان دیگر در نیامده باشد و گویی پیش از او هیچ شعر نگفته اند یا او خبر ندارد. حتی اگر گوینده هم تهنید ذوقی و ادبی دارد میتواند نشان آنرا در شعر خویش مخفی دارد تا گمان افند که از میراث و سنت تأثیری نیافته است. بدینگونه شعر مطبوع جز آنچه واقعاً طبیعی است - و بیان شور و جوش شاعران گمنام روستاها و بیابانها - هم مصنوع است الا آنکه قدرت صنعت آنرا بجایی رسانیده است که در آن هیچ نشان صنعت دیده نمیشود و همین نوع کلام است که آنرا قسما می ما سهل ممتنع خوانده اند. صنعت شاعر در این

موارد آنست که صنعت خود را از اظهار مغنی بدارد و اینجاست که کلام منقول از اوید * گویند: رومی صادق در می آید که میگوید هنر عبارتست از پنهان داشتن هنر^۲. عبدالقاهر جرجانی بدستی و تاکید میگوید^۳ نه تجنیس مقبول است نه سجع نیکوست مگر آنکه آنرا معنی طلب کرده باشد چنانکه گویی شاعر از آوردن نشان گزیری نداشته و چیز دیگری هم بجای آنها نمیتوانسته است بیاورد.

اثر خوب ما را چنان بیال خیال صعود میدهد که در رؤیای دلپذیر خویش فرش سحر آمیزی را که بر آن نشسته ایم فراموش میکنیم. در هر صورت صنعت بزرگی شاعر آنست که شعر خود را مطبوع نشان دهد و خالی از شائبه تصنع و تکلف. با اینهمه صنعت هم جایی که جلوه دارد شعر را ممکن است روح دهد و رونق. البته این صنعتها که آدایش کلام است فایدهشان در درجه اول عبارتست از نوازش خاطر خواننده جهت تصرف در آن. در واقع غرابت و تازگی که درین صنعتها هست حس اعجاب و تحسین را در افغان بر میانگیزد و تصرف و تدبیر در عواطف و قلوب را آسانتر میکند و از این دوست که بلغا بدیع اهمیت داده اند و حتی بعضی مثل امام باقلانی قسمتی از وجوه اعجاز قرآن را به بدیع آن منسوب داشته اند - هر چند بدیع را جهت توجیه اعجاز کافی ندانسته اند. باری آنچه بدیع خوانده میشود - یعنی آدایش های تازه که در کلام هست - بعضی لفظی است و بعضی معنوی. آنجا که صنعت با لفظ سروکار دارد و اگر لفظ را تبدیل بلفظ دیگر کنند صنعت هم از بین میرود صنعت لفظی است. البته حتی در آن صنایع هم که راجع است بلفظ اهمیت معنی را نادیده نمیتوان گرفت. برای شاهد میتوان از تجنیس یاد کرد که بقول شمس قیس عبارتست از الفاظ بیکدیگر مانند استعمال کردن. این تجنیس يك صنعت لفظی است که خوب و بد دارد. يكجا تجنیسی خوب افتاده است و جای دیگر بد و ناپسند. از اینجا شاید استنباط توان کرد که آنچه درین صنعت موجب زیبایی و برتری است چیز است که جز پیاری معنی اتمام نمیبذیرد. چون اگر این

زیباییها تنها به لفظ میباید تجنّیس در همه جا خوب باشد و تجنّیس زشت هیچ جا بوجود نیاید. با این بیان باید از عبدالقاهر جرجانی پذیرفت که صنایع لفظی هم در واقع وجودشان وابسته است به معنی و آنچه در کلام اهمیت دارد معنی است نه لفظ. در واقع هیچ صنعت لفظی کلام را لطف و طراوت نمی بخشد مگر آنکه آمدنش از اقتضای معنی باشد یعنی گوینده بعمد معنی را بجایی نکشاند که آنجا بسجع برسد و تجنّیس بلکه اگر کلام به سجع و تجنّیس میرسد سیر معنی آنرا با آنجا کشانیده باشد^۴. در حقیقت این صنعتها وقتی تأثیرشان بیشتر خواهد بود که شنونده بدون توجه و بی آنکه منتظر برخورد صنعت باشد در طی کلام شاعر با آن مواجه شود. در چنین حالی صنعت او يك هدیه بی انتظار است که البته تأثیرش بیشتریست و قویتر^۵.

بدینگونه اهمیت معنی در هیچ صنعت بدیعی قابل اغماض نیست با اینهمه این صنایع را بسبب غلبه احوال و مناسبات ظاهری دو دسته کرده اند - لفظی و معنوی. از انواع صنایع لفظی است آنچه موشح میخوانند که در يك قلمه شعر یا نثر - الفاظی را که در آغاز یا میانه یا پایان مصرعها یا عبارتهاست اگر به دنبال هم گذارند شعری یا عبارتی درست میشود یا نام ممدوح یا معشوقی از آن حاصل می آید که البته بمجرد تبدیل يك لفظ تمام صنعت ضایع میشود و زایل. این صنعت در واقع يك تكلف بی حاصل بیش نیست اما در قدیم بسیار طالب داشته است و بسیار اوقات تلف کرده. حتی کسی کتابی ننوشته است بر اساس این صنعت در سیرت پینمبر و معصومین^۶ که از جد اول آن علمها استخراج میشود بطریق توشیح. نظیر آن در اروپا هم وجود داشته حتی نزد قدمای یونان و رم و همچنین در قرون وسطی از آن صنعت که اگر وستیک * میخوانده اند استفاده میکردند برای مقاصد دینی - استخراج نام مسیح. همچنین است صنعت جناس یا تجنّیس که بقول مؤلف المعجم دلیل فصاحت است اما بشرط آنکه نه زیاد باشد نه متراکم^۷. در نثر هم انواع تجنّیس در کار بوده است و مخصوصاً در توقیعات. از آنگونه است توقیعی که بروایت چهارمقاله خواجه میمندی نوشت در باب عریضه لفظانیا که میخواستند

از پرداخت خراج طفره بزنند: الخراج خراج دوازه اداها. یا جناسی که اسکافی بکار برده است بصورت رمز در آنچه نوشت راجع به ماکان: و اما ماکان فصار کاسه^۸. نیز از انواع آرایشهای لفظی است آنچه علماء بدیع رد صدرورد عجز خوانند: رد الصدر الى المعزورد العجزالى الصدر که کلمه اول بیت را در آخر آن هم بیارند و یا کلمه آخر بیت قبل را در اول بیت بعد ذکر کنند. البته تبدیل هریک از این الفاظ صنعت را ناممکن میکند. درین آرایشها گاه افراط پیش میآید و صنعت موجب میشود برای تبدیل شعر به یک سرگرمی لفظی یا چنانکه عبدالقاهر جرجانی میگوید بمثابة آن میشود که عروس زیبا را در آرایش چنان غرق کنند که از گرانی و سنگینی پیرایهها بجانش آسیب رسد^۹.

باری هم از اینگونه است صنعت تصحیف و مقلوب - که اولی عبارتست از آوردن دو لفظ که از آنها یکی تصحیف دیگری باشد و دومی آنست که کلمات یا حتی مصرعها چنان باشند که یکی را چون باژگونه خوانند دیگری از آن حاصل آید و همچنین است صنعتهای مهمل دیگر مثل اشعار بی نقطه یا عاری از الف یا یک دو حرف معین دیگر و صنعت طرد العکس - که نام مناسب امثال آنها همان است که اروپائیکها میگویند: بازی لفظی^{۱۰}. در واقع بعضی از این بازیهای لفظی در اروپا هم متداول بوده است حتی نزد رومیها و یونانیها. از آنجمله است صنعت لیبوگرام * که عبارتست از التزام حذف یک حرف از حروف الفباء چنانکه پیندار * شاعر قدیم یونانی قصیده‌یی دارد عاری از حرف سیکما. در بین آثار لویه دو گاهم * پنج داستان هست هر یک خالی از یک حرف از حروف مصوتة. وقتی هم نمایشنامه‌هایی مشتمل برین نوع صنعت در فرانسه بر صحنه میآورده‌اند. همچنین است آناگرام * که تقریباً شباهت دارد به نوعی تصحیف مرکب و مضاعف. ادیبی انگلیسی که فهرستی از انواع اینگونه صنعتها بدست داده است آنها را عبارت میداند از نوعی ظرافت و هوش دروغین^{۱۱}.

آرایشهای بدیمی تنها مربوط به لفظ نیست بعضی از آنها نیز بره میگردد به معنی: صنایع معنوی. معنی شعر البته ممکن است منجر شود بتحریک عواطف

یا تحريك خیال و گاه نیز راجع میشود به تعلیم و ارشاد. ازایشرو صنعت های معنوی نیز غالباً بیش و کم مشتمل بر يك یا تمام این اغراض خاص معنی هستند چنانکه فایده بعضی بیشتر عبارتست از تحريك عواطف. از آنجمله است صنعتی که تجاهل المعارف میخوانند و درواقع مشتمل است برنوعی تشبیه: بعضی دیگر نظر به برانگیختن خیال دارند مثل مبالغه و اغراق که در حقیقت بكمك آن صنعت هاست که شاعر میتواند بقول چهارمقاله معانی بزرگ را خرد جلومدهدو معانی خرد را بزرگ^{۱۲}.

عده دیگر از صنایع معنوی فایدهشان ریاضت عقلی است یا ارشاد و افاده. از آنگونه است صنعت تلمیح که مشتمل است بر ذکر اخبار و ایام و صنعت ارسال المثل که عبارتست از آوردن امثال سایر. همچنین است آن صنعت که مطابقه خوانده میشود یا طباق یعنی آوردن چند امر متضاد در کلام این صنعت که یونانیها بلفظی مرادف با تضاد * میخوانند نزد دیمتریوس * ناپسند تلقی شده است بسبب اشتمالش بر تصنع^{۱۳}. صنایع معنوی و لفظی اختصاص به فارسی و عربی ندارد. به تفاوت در زبان های دیگر هم رایج است - هم در شعر و هم در نثر. ب علاوه بسیاری از آنها هست که فایدهشان منحصر بیک امر نیست فی المثل شاید هم محرك خیال باشند هم متضمن افاده عقلی. باری این صنعت ها غالباً از عربی وارد ادب فارسی شده است و در واقع گویندگان فارسی آنرا از شعر عربی اخذ کرده اند و تقلید. در عربی هم بیشترشان از اوایل عباسیان معمول شد نزد شاعرانی چون بشار و مسلم بن ولید و عتایی و اعراب آنها را بدیع خواندند - ظاهراً بسبب آنکه رواج آنها در شعر قدما سابقه نداشت و تازه بود. البته قسمتی از این آرایشها اختصاص بشاعران عهد عباسی نداشت چنانکه عبدالله بن معتر - شاعر و خلیفه زاده - برای آنها از قرآن و حدیث و شعر قدیم شواهد یافت. با اینحال حتی در همان اوقات دعاوی شعوبیه وجود این صنایع را در ادب عربی منسوب میداشت بتأثیر موالی: بشار و امی نواس و مسلم که اصلشان ایرانی بود و ابو تمام که رومی پنداشته میشد و عتایی که هم با فرهنگ ایرانی پیوند داشت.

این معتز نیز در تالیف کتاب بدیع نظرش بیشتر بر رد شعریه بود و دعاوی آنها^{۱۴} آیا میتوان احتمال داد که این صنعت‌ها از یونانی وارد زبان و فرهنگ مسلمین شده باشد؟

بعضی از ادبا، باین احتمال تمایل داشته‌اند^{۱۵} البته عده‌ی از صنایع بدیع عرب را نزد یونانی‌های قدیم هم میتوان یافت با نام‌هایی مشابه که در کتب بلاغت قوم هست. از آنجمله است مطابقه که دآنتی تریس، میخوانده‌اند و اعتراض که پراآتریس، مینامیده‌اند و التفات که اپوسترف، نام داشت و رجوع که «متانویا» خوانده میشد. اما نه این شباهت‌ها دلیل بر آشنایی مسلمین است با ادب یونانی نه قرابت نسب یونانی که برای اتمام ادعا کرده‌اند برای اثبات این دعوی کفایت میکند: ذکر مقداری از این صنایع در قرآن و در حدیث و در ادب جاهلی هم نشانی است از سابقه آنها نزد اعراب: نهایت آنکه اشتغال باین صنایع بعنوان يك نشانه از ظهور تمایلات اشرافی با احتمال قوی تاحدی حاکی است از دوره نفوذ موالی در ادب و فرهنگ عربی و اسلامی.

ظاهراً بهمین سبب هم هست که این معتز در تالیف بدیع نسبت به نفوذ این موالی عکس العمل نشان میدهد و میکوشد این صنایع را عربی نشان دهد و اسلامی. اما آنچه وی بعنوان صنایع بدیمی در شعر قدیم و قرآن شواهد برایش بدست آورد و تعدادی از آنها را جمع کرد روی هم رفته هفده گونه بیش نبود در حالیکه تفنن شاعران و تفحص ادبا تدریجاً تعداد آنها را افزود. چنانکه عسکری در الصنائین تعدادشان را به سی و شش رسانید و ابن رشیق قیروانی - در کتاب العمده این تعداد را بازهم افزونی داد تقریباً بدوچندان. از سکاکی بپندوق بدیع جوئی و بدیع سازی قدرت و غلبه بیشتر یافتن ساختن قصاید متکلف عربی و فارسی مشحون بصنایع گونه گون رایج شد که غالباً در مدح پیغمبر بود و معروف به بدیعیات.

در ایران نیز خیلی پیش از عهد سکاکی بصنعت و بدیع اهتمام شد. درست است که تعدادی از کتب قدیم فارسی که راجع بوده است به عروض و قافیه

و بدیع ازین رفته است اما اذ آنچه باقی است برواج بدیع درین قنما پجوی میثوان پی برد . دیوانهای موجود قنما و کتب تذکره شواهد زیادی از اشعار مصنوع قنما را عرضه میدارد.

ترجمان البلاغة را دویانی هم که در قرن پنجم تألیف شد حاوی شواهدی بود از شمرای قدیمتر - قرن چهارم و سوم . حدائق المحر و طواط والمجم شمس قیس هم ، مثل لباب الالباب عوفی مشحون شده است از شواهد صنعت های بدیمی . چنانکه دیوانهای کسانی چون رشید و طواط و عبدالواسع جبلی و ادیب صابر در حقیقت تخته مشق هایی کهنه است برای امتحان آرایش های بدیع . همچنین است ذوالفقار شیروانی و دیگران . حتی بعضی گویندگان قرن نهم هجری هم صنایع بدیمی را میدان می شناختند برای هنر نمایی خویش بطوریکه اشعار بسیاری از آنها چیزی نیست جز نمایشگاه صنایع متروک بدیمی . این صنایع بدیمی البته در شمر حکم آرایش دارد و زیور و اگر با قراط و تکلف نکشد ممکن است مطلوب آید به علاوه توجه بصنعت و آرایش تاحدی هم جزو لوازم شمر است از آنکه گرایش شمر مثل هر هنر دیگر بسوی زینت است و تجمل . در واقع همان غریزه ای که در انسان هنر را تبدیل میکند بنوعی امتیاز - امتیاز فردی و اجتماعی - شمری راهم که در آن آرایشهای صنعتی باشد از شمر عادی برتر جلوه می دهد . از اینروست که مخصوصاً در دربارهای سلاطین که غالباً نمایشگاه انواع تجمل بوده است ، قصاید مدحی روز بازار داشته است خاصه قصایدی که مشتمل بوده است بر طعناقی های لفظی و صنایع بدیمی . حتی غزلهایی که برای دربارها سروده میشده است مثل غالب غزل های سلمان و حافظ اکثر صیغه منمت دارند . این حس تجمل حتی شمر صوفیه را که ظاهرش غالباً ساده است و بی تکلف لاقط از لحاظ معنی به تکلف کشانیده است ؛ تکلف در معانی بلند زهد و تحقیق . چنانکه حرفهای ساده صوفیه و عرفا تدریجاً دیگر برای خیلی ها دلکش و جالب نبوده است و چون طبایع آنها را ارضاء نمیکرده است طالب حرفهای خیر عادی میشده اند .

عبث نیست که بر مثنوی با وجود اشتمالش بر معانی بلند عرفانی طمانه ای چند - چنانکه خود مولانا میگوید - ایراد می گرفته اند : کاین سخن پست است

یعنی مثنوی، قصه پیغمبرست و پیروی، نیست بحث و فصل اسرار بلند، که جهاتند اولیازانوسمند^{۱۵}.

باری گرایش شعر بهجمل از اسباب عمده شده است در رواج صنایع بدیمی و این نکته از موجبات اصلی بوده است در پیدایش اشعار متکلف. از شعر متکلف آنچه تنها مجموعه‌ی است از صنایع بدیمی غالباً دیگر شعر نیست جدول سرگرمی است اما آنچه آنگونه نیست توفیق و قبول آن فقط موقوف است باینکه شاعر توانسته باشد رویت و ریاضت خود را که در قلم آن بکار داشته است مخفی بدارد. در حقیقت وجود سنت‌های ادبی و حکومت ذوق‌های تهذیب یافته تندرجا شاعران را واداشته است باصلاح و تهذیب شعر خویش و در دنبال آن شعرا عادت کرده‌اند آنچه را در جوش و غلبه قریحه بخاطرشان می‌آید نپذیرند^{۱۶} و بابا باصلاح و تهذیب آن پیردازند و بدینگونه مثل بندگانی باشند برای شعر خویش: عبیدالشعر - و آن را دائم اصلاح کنند و خدمت. انوری که خود از اینگونه شاعرانست يك جا در قطعه‌ی - که شایسته هوراس * یا بوالوست - بیان میکند که چگونه برای ساختن يك قصیده تحمل زحمت میکرده و بقول خود صد بار بقرعه در می‌شده است تا از عهده يك سخن بدر می‌آمده^{۱۷}. بوالو * هم تأکید دارد که شاعر باید شعر خود را مکرر بخواند و اصلاح کند و تصریح میکند که خود او هر گاه چهار کلمه مینویسد سه تا ش را حاك میکند^{۱۸} و بدینگونه شعر خوب در قلم کسانی که با اصطلاح بندگان شعرند - عبیدالشعر - آنگونه شعر است که بسالی گفته آید و پرداخته باشد. چنین شمری همچون آب صافی است، لطیف و زودوده اما تصفیه شده نه مثل آب چشمه که از درون سنگها می‌فلطد و با خاک و کف آمیخته می‌آید. شعر است که از سرچشمه الهام و از جوش و غلیان طبع گوینده دور افتاده است و از صافی اصلاح و تهذیب گذشته است. با اینهمه آب يك جویبار ملایم که آرام در میان چمن‌های پاك آفتاب خورده جریان دارد بمذاق بعضی خیلی مطبوع تر است از آب رودخانه‌ی کف آلود و طغیان کرده که با خشم و خروش از میان سنگها و سخره‌های وحشی عبور میکند و خنکی و لطافت کوهساران را با خود دارد. این تفاوت در ذوقهاست یا در ادراك‌ها؟

در باب قافیه

در کلام موزون باید نخست بین شاعری و قافیه سنجی فرق گذاشت و بهر حال عشق به قافیه‌بندی را نباید با قریحه شاعری اشتباه کرد^۱ کلام موزون اگر در نفوس بی تاثیر باشد نه‌وزنش آنرا میتواند به درجه شعر برساند نه قافیه‌اش. با اینهمه احساس و اندیشه شاعر فلزی است که گویی در کوره ابداع تفته شده است و فقط وزن و قافیه است که این آهن را میتواند آب بدهد و تبدیل کند به فولاد - با قدرت و جلای فولادین. بهر حال در ادبیات بسیاری از اقوام عالم قافیه نیز مثل وزن اساس شعرست - یا یکی از اساسهایش. حتی شعر چینی هم قافیه دارد در صورتیکه شعر یونانی - چنانکه خواهیم‌نصیر هم در معیار الاشعار میگوید - بی قافیه بوده است.

در این باره که قافیه از کجا در قرون وسطی وارد دنیای عیسوی اروپا شد اختلاف است با آنکه بعضی اشعار محقق در ادبیات لاتین قرن پنجم میلادی آمده بود احتمال هست که فقط تحت تاثیر فرهنگ مسلمان بود که قافیه در ادب اروپای غربی شایع گشت^۲.

در عربی و فارسی قافیه هم مثل وزن اساس شعر است و اهمیت آن اساسی. تعریف قافیه البته لازمه اش تعریف بیت است یعنی آنچه حداقل شعر محسوبست در عربی و فارسی. در واقع شعر فارسی هم قسمت عمده اوزانش را مدیون عربی

است هم نظم و ترتیب قافیه‌ها. چون در ایران باستانی نه شعر عروضی وجود داشته است و نه حتی طبقه‌بندی مستقل بنام شاعر. بلکه نمونه‌هایی در دست هست از نوع حراره یا تصنیف - مثل سرود اهل بخارا یا سرود کودکان بلخ و جز آنها^۲ که قافیه هم در آنها مست اما همه از مقوله شعر عامیانه است آن هم از قرن اول اسلامی؛ درقرنهای بعد چیزهایی بنام فهلویات و دوییتی یا دوییت رایج بوده است که صورت‌های تکامل یافته‌شان عبارت شده است از دو بیت‌های منسوب بنام باباطاهر و ظاهرا در همان دوره‌هایی که گویند باباطاهر میزیسته است جمع‌آوری دوییتی و رباعی هم در همان حدودها رایج بوده است^۳ و شاید این بابا را بتوان بعنوان يك تن از گویندگان بی‌نام سلسله فهلویات نام برد - یعنی يك شاعر توده یا سراینده ترانه‌های فوکلوریک. بعدها فهلویات تحت تاثیر اشعار عروضی تحول یافت و از آنها ترانه‌های محلی پدید آمد و واسونک‌ها، همچنین بعضی مثل‌های موزون محلی هست که شاید نمونه‌هایی باشد از شعرهای عامیانه قدیم. اما اینکه شعر و شاعری در ایران قدیم هم - همانگونه که نزد اعراب و یونانیها بوده است - رواجی داشته است جدا از کار رامشگران بسیار بعید می‌نماید. البته در عهد خسرو از باربد و نکبسا در افسانه‌ها ذکری هست که لحن‌هایی داشته‌اند ظاهرا متضمن ستایش خسرو اما آنها را بنام خنیاگر می‌شناخته‌اند نه سراینده یعنی شاعر. وجود سخنان موزون در اوستا و بعضی قطعات پهلوی - از جمله یادگار زبیران و آثار مانویان - هم اگر حاکمی باشد از شعر نشان از سرود های دینی میدهد نه سرودهایی که ساخته باشند برای بیان عواطف انسانی - شعر بمعنی امروز، بهر حال قطع نظر از سرود های دینی شعری اگر وجود داشته است از آن خنیاگران بوده است نه از آن طبقه‌بندی بنام شاعر. بعضی سنت‌های ادبی هست حاکمی از آنکه بهرام گور - پادشاه ساسانی - شعر میگفته است. این روایت ظاهرا در تواریخ رسمی نبوده است و بنظر می‌آید که آنرا عمدا از تواریخ رسمی حذف کرده باشند برای تنزیه مقام پادشاه؛ تنزیه از شاعری که کاری اهریمنی و در خور خنیاگران و فرودستان بوده است. نمونه‌ی از شعر او هم نقل کرده‌اند که صورت قدیم‌ترش شباهت دارد به بعضی ترانه‌های قدیم فارسی^۵، و بعضی خواسته‌اند اودا قدیم‌ترین شاعر فارسی زبان بدانند. درواقع

بسبب نهایت اتصالی که شعر از جهت معنی با میالغه یعنی دروغ پیدا میکرده و هم بسبب رابطه‌ایکه از لحاظ وزن با موسیقی و کار خنیاگران داشته است ایرانیها مخصوصاً طبقات عالی نسبت بآن اقبالی نداشته‌اند و ظاهراً بهمین سبب بوده است که بر طبق يك ماخذ مفقود - که صاحب‌المعجم از آن نقل می‌کند - يك موبد آنزمان نامش آذرباد بن زراتشتان بهرام را از شاعری منع کرده است و آنرا مناسب‌شان پادشاه ندانسته^۶. این طرز فکر خیلی شباهت دارد با طرز فکر طبقه عالی در دم قدیم که شاعر را طفیلی^۷ میخوانده‌اند و شاعری را کاری تلقی میکرده‌اند مرادف بیکارگی^۸. سر آنکه از ایران قبل از اسلام شمری نمانده است باید همین باشد حتی بر حسب روایات عرب اعشی هم که بدرگاه خسرو رفته است کار او - که شاعری بوده است - نزد شاهنشاه با غرابت تلقی شده و خودش تقریباً با تحقیر و بی‌اعتنایی. نظر انتقادی هم که خسرو در باب يك بیت شعر او اظهار کرده است حاکیست از ناآشنایی ذهن او با معانی شمری^۹. باری اینکه در تاریخ ساسانیان که آنهمه اطلاعات مبسوط راجع به آن دوره از مآخذ عربی و سریانی و ارمنی و لاتین بدست می‌آید اشارتی بوجود شاعر نیست حاکی از آنست که در آنزمان در ایران شمرامری مستقل از موسیقی نبوده است اما اینکه بعضی هم احتمال داده‌اند حتی یاربد الحان و آغانی خویش را برنثر مبتنی کرده است - نه بر نظم - ظاهر درست نیست و از آنست که اوزان فهلویات را با اوزان عروضی مقایسه کرده‌اند که مخصوص عرب بوده است^{۱۰}. باری چون بعد از اسلام ایرانیها شعر را با وزن و قافیه‌اش از اعراب تقلید کردند هم لفظ شعر را از آنها اخذ نمودند هم مثل تازیان کمترین مقدار شعر را که عبارت بود از دوپاره کلام موزون متساوی بیت خواندند یعنی خانه موین و هریک از دو جزء آنرا هم مصراع یعنی لنگه^{۱۱} در. همچنین با آنکه فهلویات و ترانه‌های قدیم ایرانی چیزی شبیه قافیه داشتند پارسیان بعد از اسلام شکل موجود قافیه را از اعراب اخذ کردند - همچنان باجزئیات آن. اکنون باید دید قافیه چیست؟ قافیه بر حسب تعریف مشهورش قسمتی است از آخرین کلمه بیت: آخرین

کلمه نامکرر آن. چون آخرین کلمه شعر اگر همچنان مکرر شود جزو قافیه نیست ردیف است و قافیه را در آخرین کلمه قبل از آن باید جست. البته آخرین حرف کلمه نامکرر در شعر سنگ بنای قافیه است و آنرا روی میخوانند بعلاوه هم خود حرف باید بتوان قافیه حفظ شود هم حرکت و سکون خود و طرفینش. فی‌المثل لفظ شکر با گهر قافیه میشود و در هر دو روی عبارتست از رای ساکن باضافه فتنه حرف قبل از راء. در شعر معروف دتوانا بودهر که دانا بوده دانا که درین مصرع با توانا در مصرع بعد قافیه شده است شامل روی است. الف و بود هم که در هر دو مصرع تکرار شده است عبارتست از ردیف. در صورتهای گونه‌گون کلمه قافیه غیر از روی هم چیزهایی دارد رعایت کردنی با نامهای جداگانه. از جمله وقتی سور با دور قافیه میشود یا کار با دار یا پیر با شیر در تمام آنها راء روی محسوبست اما آن الف و او و یا هم که قبل از روی است جزو قافیه است که باید رعایت کرد. آنها را هم ردیف میخوانند و اینگونه قافیه را مردف خوانند که با مردف باشد یعنی آنچه ردیف دارد اشتباه نباید کرد. وقتی هم الفاظ دبت با مست قافیه میشود یا زشت با کشت و سخت با رخت، باز تا در همشان روی است اما حرف ساکن ماقبل آنها رعایت کردنی است: س، ش، خ. در اینجا، که قید خوانده میشود و گویند قافیه مقیدست. همچنین در قوافی حاصل و واصل یا کامل و شامل یا مایل و حایل همه جا روی لام است اما الف را هم که در همه هست باید رعایت کرد که آن را تأسیس خوانند. بعلاوه حرف متحرک بین روی و تأسیس را که اینجاس، م، وی است دخیل خوانند یا حایل. اما رعایت آن در قافیه ضرورت ندارد و کسانی هم که رعایت کرده‌اند خود را بدشواری افکنده‌اند اعنات یا لزوم مالا یلزم. البته این اعنات یک نوع عنرنمایی است که در اشعار مصنوع جا دارد و از همین روست که گفته‌اند زیبا عبارتست از امر دشوار. بیه درجایی که صحبت از هنرنمایی است درست، اما وقتی لزومیات ابوالعلاء معری مشتمل برین سختگیرها میشود باید گفت شاعر نایب‌ای مرتاض پیشه این را هم مثل نوعی ریاضت بر خود تحمیل نمیکرده است یا چون نوعی بازی که در نهانخانه عزلت وی را سرگرم میداشته^{۱۰}. این گونه شعر متکلف معری نشان می‌دهد که

قافیه‌اندیشی مانع از بیان معانی فلسفی نیست. مع‌هذا یک‌شاعر عارف و موفی که وجودش آکنده‌است از وجد و حال و جوش و التهاب نمیتواند در جذبات و غلبات خویش برای قافیه‌اندیشی معطل بماند^{۱۱}. باری حرف‌هایی که در دنبال روی می‌آید - یعنی روی بآنها پیوسته میشود - جزو قافیه است و رعایتشان واجب فی‌المثل وقتی خسته و رسته قافیه میشود غیر از تاء که روی است هاء نیز رعایتش لازم است و آنرا حرف وصل خوانند همچنین تا سه حرف دیگر آنچه به روی پیوندد رعایتش در قافیه لازم می‌آید و هر یک‌شان هم نام خاصی دارد. خروج، مزید، و نایر. فی‌المثل چون دستشان با پستان قافیه شود تاء روی است و شان هم جزو قافیه است که رعایتش ضرورت دارد. البته حرکات حروف ماقبل روی مثل حرف دخیل و حرف ماقبل قید - نیز در قافیه مداخلیت داردو غالباً رعایتشان کرده‌اند مع‌هذا لا اقل حرکت ماقبل قید را که گاه نیز مهم نمرده‌اند و در آن مسامحه را جایز دانسته‌اند. لیکن مواردی هم هست که قافیه - آنگونه که شاعر سروده است - عیبی دارد. که آنرا نزد ذوق‌هایی که تهذیب ادبی دارند نامقبول میکنند. از آنجمله مهمتر از همه ایطاست و شایگان تفصیل جزئیات این مطالب در علم قافیه است و مؤلف المعجم در آن بابسطالعات دقیق کرده است که خواندنی است. با اینهمه آنچه ادب‌ها ما در باب قافیه گفته‌اند غالباً حاصلش اینست که قافیه چیست و تا چه حد باید بآن مقید بود - ای‌المثل که در شعر و پیدایش آن چه نقشی دارد و سر زیبایی یا ضرورتش از کجاست در سخنان آنها هیچ مطرح نیست. در صورتیکه تحقیق این نکته - لا اقل امروز - اهمیتش بیشتر است و قبل از هر بحث واقعاً باید دید قافیه از جهت زیبایی و جمال چه خاصیتی دارد؟... آزمایش برای شعر بی‌قافیه در ایران بی‌سابقه نیست. بموجب روایت خواجه نصیر، یکن از قدما بنام خوشی‌کتابی داشته مرسوم به یوبه‌نامه و محتوی اشعار بی‌قافیه. بدستی نمیتوان دانست یوبه‌نامه - با این نام - چه‌کتابی بوده است و آیا خوشی آنگونه اشعار را از گفته دیگران آورده است یا خودش سروده. خود او ظاهراً حکیم بوده است و شاید غرضش بیان این حرف حکما هم بوده‌است که در شعر قافیه و وزن مهم نیست مهم خیال‌انگیزیست. اما در اروپا بحث و گفتگو راجع بفایده و ضرورت

قافیه خیلی بیشتر شده است و اهل نظر مکرر بر آن اعتراض کرده‌اند. ازجمله لاموت* نویسنده و نقاد فرانسوی قافیه را کاری میدانست مکانیک و مضحک بعلاوه شگفت داشت از مسخرگی کار کسانی که فنی اختراع کرده‌اند تا عمداً خود را در وضعی دچار کنند که نتوانند آنچه را میخواهند بدرستی بیان کنند در واقع کسانی که قافیه‌پردازی را کاری میدانند زائد و لاطائل میگویند شاعر باید آزاد باشد تا هر چه میخواهد بگوید و هر جوری میخواهد زبانش را در خدمت قریحه‌اش بکار اندازد نه اینکه بنده قافیه شود و برای رعایت آن مجبور باشد فقط چیزی را بگوید که قافیه اجازه میدهد. مع هذا ولتر* با آن آزاد اندیشی حیرت‌انگیزش که هر بندی را می‌گسلد نسبت به قافیه و قید آن حالتی دارد آمیخته با تسلیم و قبول. در رد لاموت میگوید تمام اقوام عالم جز یونانیها و رومیهای قدیم قافیه‌بندی کرده‌اند و هنوز میکنند. وی با آنکه گاه غبطه میخورد بر انگلیسی‌ها که هم شعر بی‌قافیه دارند تصدیق میکند که این یوغ را نمیتوان از گردن شعر فرانسوی برداشت. میگوید ایتالیایی‌ها و انگلیسی‌ها میتوانند از قافیه صرف‌نظر کنند زیرا در شعرشان هزار گونه آزادی هست که در شعر فرانسوی وجود ندارد. بعلاوه این تکرار و تراجع اصوات واحد در آخر شعر بقدری برای انسان طبیعی است که در نزد اقوام وحشی نیز همچنان مثل مردم رم و پاریس و لندن و مادرید قافیه‌بندی رایج است و شایع^{۱۲}. با اینهمه ولتر نیز مثل بوالو است و میگوید قافیه بنده‌ای بیش نیست و کاری ندارد جز اطاعت^{۱۳} یعنی که نباید معنی فدای قافیه شود. باری در ضرورت و خاصیت قافیه جای حرف‌ها هست که تفصیلش مجالی دیگر میخواهد. اماروی هم رفته میتوان گفت در قافیه چند خاصیت هست: اول آنکه با تکرار و تراجع اصوات آخر کلمه، حالتی بکلام میبخشد که در حقیقت موسیقی و وزنش را تکمیل میکند و بدینگونه قدرت و تأثیر صنعت اعجاب‌انگیز شاعر را میافزاید از آنکه گویی خواننده وقتی می‌بیند شاعر در آن تنگنای وزن خویش را بتکرار قسمتی از آخرین کلمه هم مقید میدارد بحیرت میافتد و اعجاب. از آنکه در چنین دشوار جای

وزن. شاعر در تنگنای قافیه هم میافشد که از بزرگترین مضایق است در سخن. البته گذشته از مراعات وزن که خود موجب گرفتاریهاست رعایت قافیه هم که گاه شاعر را وامیدارد بارتکاب بعضی مسامحات لفظی. چیزی که شعرا آن را جوازات شمری میخوانند و در حقیقت عبارتست از ضرورات. مثل اینکه کلمه مشدد را مخفف کنند یا ممدود را مقصور و از این قبیل. بله، در تنگنای قافیه خورشید خسر شود، و همین است آن مورد که گفته‌اند یجوز للشاعر مالا یجوز لغيره.

البته درین یجوز و لایجوز اگر افراط شود کار شاعر ممکن است بجایی بکشد که حالتی مصداق لطیفه‌ای باشد که عبید زاکانی گفته است راجع به شعر ۱۴.

در هر حال ضرورت از لوازم دشواریهای قافیه است و کسانی که خربزه قافیه را چشیده‌اند پای لرز ضرورتش هم نشسته‌اند. خاصیت دیگر قافیه آنست که نظم و ترتیبی بشعر میدهد و اجزاء آنرا متناسب میکند. ضبط و ربط آنها را آسان مینماید وزن و آهنگ را هم تقویت میکند و گویی بقول بعضی فایده آن سروسامان دادن است بشعر. و این البته در صورتی است که قافیه بی‌تکلف باشد یا لااقل مهارت گوینده و تسلطش بر الفاظ این تصور را بخواننده القاء تواند کرد. از اینجاست که در وصف قافیه گفته‌اند باید مثل مهمانی باشد که انتظارش را میکشند. نه آنکه چیزی باشد ناتراش و مزاحم^{۱۵}. ارتباط قافیه با معنی هم قابل توجه است و مهم. شوتسه * يك تن از شاگردان کانت در رساله‌ای که راجع به قافیه نوشته است به زبان آلمانی- سبب زیبایی قافیه را از اصل تعدد در وحدت نتیجه میگیرد یعنی که بی‌این تعدد وحدت شعر چیزی نیست جز یکجور یکنواختی تحمل‌ناپذیر^{۱۶}. بعلاوه باهمیت آن در مساعدت بحفاظه نیز توجه کرده‌اند و معتقد به بعضی قافیه در شعر همان نقشی را دارد که کلید یا توانالیه * دارد در کمپوزیسیون موسیقی و از اینجاست اهمیت قافیه در شعر که آنرا مثل وزن اساس شعر شمرده‌اند.

يك نکته مهم دیگر در باب قافیه هست که باید اینجا مطرح کرد: آیا در قافیه حفظ صورتها و قالبهای سنتی ضرورتی است ابدی و تغییرناپذیر؟ البته که نه. درست است که توالی قافیهها و تکرار منظم آنها در فاصلههای حساب شده تا حدی تخیل انگیزست اما عادت و انس نیز در افزودن و کاستن این تاثیر نقشی مهم دارد. شکستن این قالبها و طرح نوی در قالب افکندن بی شک این اثر را خواهد داشت که قافیه درست در جایی ظاهر شود که آنرا انتظار ندارند اما بهر حال باز جای جای میآید و تکرار و توالی هم دارد هر چند نه با نظم و ترتیب سنتی.

این وضع برای کسانی که انس بسنت آنها را تا حدی راحت طلب ویی - تحرک کرده است بی شک هیجان انگیزتر خواهد بود تا شکل سنتی قافیه و اینجاست که قالب شکنی مطلوب میشود یا دست کم مقبول. البته آنجا که قاعده تساوی طولی مصرعها بشکند و عروض خلیل اعتبار خود را از دست دهد توالی قافیهها هم بشکلی که در قالبهای سنتی هست ضرورتی پیدا نمی کند و این قالب شکنی - وقتی يك ضرورت روحی شاعر آن را ایجاد نکند - در خور ایراد و ملامت نیست. حتی وقتی شاعر چنان مقهور هیجانات روحی خویش باشد که وزن و قافیه را هم برای بیان معنی زائد بیابد یا دست و پای گیر، میتواند از آنها صرف نظر کند و در عین حال شاعر هم باقی بماند. اما بی این ضرورت از مجرد قالب شکنی چه حاصل؟...

درست است که وزن و قافیه را میتوان فدا کرد اما فدای شعر: فدای سخنی موزون و خیال انگیز که در نفوس انسانی تأثیر میتواند داشت. چنین سخنی وقتی در خاطر شاعر بجوش آید برخلاف میل او از زبانش مینرود و او خواه آن را در قالب وزن و قافیه بریزد یا نه چاره ای ندارد جز آن که بدان مجالی بدهد برای سرریز شدن. در صورتیکه شور و هیجانی در کنار نباشد وزن و قافیه چه چیزی را سد کرده است تا لازم باشد شاعر آنها را بشکند و از پیش بردارد؟ فرق است بین شعر راستین که مثل سیل طغیان گر می جوشد و هر سد و بندی را در سر راه خویش از

بین می برد تا کسور آبی اندک که در بستر سنتها یا در بتری ناشناخته آرام
فرو میغلطد و سرانجام درون شنها و ریگهای تفتنه بین راه طعمه خاک
تشنه می شود.

وزن و عروض

در شعر اگر بتوان از قافیه صرف نظر کرد ظاهراً از وزن نمیتوان. وزن که عبارتست از وجود نوعی قلم در اصوات کلام بسبب تأثیر خیال انگیزی که دارد حتی نزد منطقی‌ها هم جزو ماهیت شعرست. بعلاوه چون شکل و قالبی معین به کلام میبخشد تناسبی در آن بوجود می‌آورد که موجب التذاذست. مخصوصاً که شاید وجود این قالب تاحدی نیز کمک باشد جهت فهم و ضبط معنی. با این همه بعضی ادبا وزن را هم مثل قافیه مانعی تلقی کرده‌اند در راه ایراد معنی و حتی آن‌را یادگار عهد بریریت قدیم شمرده‌اند - مثل بردگی و جنك تن پتن^۱. البته شعر بی وزن قابل تصور هست اما آن را فقط در ردیف ترجمه شعر میتوان محسوب داشت - شعر منشور آن هم البته شعر تمام نیست زیرا بهر حال وزن - و تاحدی قافیه هم - سهمی دار در خیال انگیزی شعر. از این روست که فکر شعر ناموزون در شکل شعر آزاد تعدیل شده است. یعنی شعری که در آن وزن هست اما آن وزن نه یکنواخت و یکسان است و نه محدود بنن و قیود رسمی ادب. فی المثل در طریك قطعه، شاعر میتواند از وزن‌های مختلف استفاده کند - بر حسب احتیاج خود. در هر حال حتی در شعر آزاد هم وزن هست - لا اقل نوعی وزن.

اما شعر فارسی - در ادب کلاسیک - عبارتست از کلام موزون مقفی باضافه شروط و مختصاتیکه پیش از این مکرراً از آن‌ها صحبت کرده‌ام. چنین کلامی

وزنش هم شرطها دارد و خصوصیات که آنجمله را عروض خوانده اند - عروض فارسی. این عروض فارسی را ایرانیها در قرن سوم و چهارم ساخته اند و از روی عروض عرب، اما با بعضی کاستها و افزوده ها. یعنی کاست و افزوده هایی که آنرا با مقتضیات زبان دری منطبق تواند کرد. این انطباق از آنجا ممکن شد که بعد از اسلام شعر عربی نمونه والگویی شد برای شاعران فارسی زبان. چون ظاهراً الگوی دیگری از سابق نداشتند بهمان شیوه اعراب شعر گفتند - کلام موزون معنی و در قالب قصیده و تغزل و جز آنها. بعلاوه چون البته نوعی شعر عامیانه داشتند - فهلویات و مثلها - از آنها هم استفاده کردند و شعر فارسی اوزان خود را باز یافت - پیدایش عروض فارسی. چون صحبت از شعر فارسی شد - در دوره قبل از اسلام - مناسب هست چند کلمه در این باب به تفصیل تر گفته شود. البته در باب وجود شعر در ایران قدیم باید تمایلات تعصب آلود را کنار گذاشت.

با آنکه در وجود کلام موزون - در ادوار بسیار قدیم - ظاهراً جای شك نیست اینکه در عبارتهای نخست بعضی کتیبه های فرس باستان نمونه ادعیه منظوم کهن را بتوان یافت ادعایی است که اثباتش خالی از دشواری نیست، گائهای اوستا هم اگر چه وزن داشته است اما ظاهراً در آنها توجه به تعداد هجاها - یعنی مقطعات - نمیشده است. در زبان پهلوی هم وجود کلام موزون را محقق شمرده اند همچنین در ادعیه و آثار مانوی نمونه هایی یافته اند لیکن تحقیق در نکات راجع بساختن شعر در پهلوی هنوز به نتیجه ی رضایت بخش و قانع کننده منتهی نشده است^۲ با اینهمه در بعضی آثار پهلوی کلام موزون هست که - اگر نکات راجع بساختن اوزان آنها بدست آید - می بایست از حیث قواعد و قلم و وزن حد میانه ای باشد بین اوزان اوستائی و فارسی عامیانه. البته این هم در صورتیست که زبان پهلوی و اوستائی را بتوان در طول دری قرار داد در حالیکه دلایل برخلاف آن است.

در حال اشعار عامیانه دری بعضی نمونه های قدیم دارد که در مطاوی کتب آمده است از آنجمله است فهلویات المعجم که نمونه های قدیم آنها را بزحمت میتوان با اوزان عروضی کاملاً تطبیق کرد^۳. از اینجاست که روی هم رفته فکر

وجود بعضی اوزان - اوزان خاص فارسی - پیش از اقتباس عروض عربی قوت میگیرد. از بین بهجور کثیر الاستعمال در شعر عربی - مثل طویل، کامل، وافر، بسیط، سریع، و متقارب - فقط بحر اخیر است که در فارسی استعمال فراوان دارد. در حالیکه رایجترین اوزان در فارسی هزج و رمل و خفیف است که در مقایسه با بهجور مذکور استعمالشان در عربی کمتر است. بملاوه وزن رباعی کاملاً ایرانی است و حتی بموجب حکایتی که در المعجم ذکر شده است^۴ مأخوذ از زبان عوام است و اطفال. وقتی وزن فهلویات که در کتاب شمس قیس^۵ آمده است پیشرو بحر هزج بنظر میآید آیا نمیتوان پنداشت اوزانی شبیه باوزان عروض - و بهر حال تاحدی قابل انطباق با آنها - در شعر عامیانه ایران وجود داشته است؟ درست است که از ادب رسمی عهد ساسانی وجود شعر بصورت مستقل از موسیقی برنیآید اما وجود شعر عامیانه را در آن دوره انکار نمیتوان کرد - با اینهمه قرائن و اشارات که در آب باب هست^۶. در هر حال عدم رواج فن شاعری در آن ادوار - که فعلاً امری است محقق - بهیچوجه دلیل بر عدم وجود کلام موزون نیست. چون فهلویات - و حتی ظاهراً چامه‌هایی که الگوی کار مسمودی مروزی بوده است - است در شاهنامه مفقودش - سابقه‌شان اوزان اشعار عامیانه بوده است : اوزان اشعار عامیانه که در ادب رسمی ساسانی - فرهنگ نجبا و درباریان - اهمیتی نداشته است. باری با وجود سابقه بعضی اوزان، عروض فارسی - و نه البته تمام اوزان شعر فارسی - را از عربی گرفته‌اند. بعضی اوزان فارسی را منطبق کرده‌اند با عروض عرب و بعضی چیزها از این راه باوزان فارسی افزوده شده است. اما عروض عربی خودش هم اصل و منشأ روشنی ندارد. در تعریف آن گویند شناخت اصولی است که بدان وزن درست را از نادرست توان شناخت. در صورتیکه واقفاً تا کسی وزن شعر را - لا اقل بطور مبهم - درک نکرده باشد آنرا با میزان عروضی نمیتواند منطبق کند و از این روست که عروض برای کسانی که ذوق ادراک و وزن را دارند مورد حاجت نیست و در واقع مدتها قبل از پیدایش عروض اعراب شعر گفته‌اند بی آنکه خود را برای آموختن عروض محفل کرده باشند. حتی میگویند ابوالعتاهیه شمری سرود کسی گفتش درین نظم از قاعده عروض خارج شده‌ی. جواب داد من از عروض جلو ترم. این ابوالعتاهیه معاصر بود با

خلیل بن احمد - که واضح عروض خوانده شده است - و گویند چند سالی هم بعد از او مرد. بهر حال خیلی پیش از تدوین عروض شرای عرب شعر میگفته‌اند به تقلید پیشینیان خویش و از روی ملکه و ذوق بی آنکه جهت شناخت درست و نادرست اوزان به عروض یعنی تعلیم و کتاب آن محتاج شده باشند. با اینهمه در مورد کسانی که از روی ذوق و طبع اوزان را درک نمیکنند عروض الهیه راهنماست اما نه راهنمایی دقیق. وجه تسمیه عروض هم - باین نام - بدستی معلوم نیست و این نکته در باب بعضی علم‌های دیگر هم صادق است. چنانکه منشاء اصطلاح نحوه هم برای دستور زبان عربی خالی از ابهام نیست و اینکه بعضی در بیان سبب تسمیه آن نقل کرده‌اند علی بن ایطالب یا شاگردش ابوالاسود دوگلی در دنبال تقریر اصول آن گفته باشد انج هذا المنهج یا انحوه در این مورد وجه تسمیه مقبولی بنظر نمی‌آید^۲ همچنین در باب علم کلام اقوالی که راجع بوجه تسمیه اش هست مشکوک است و گفته‌اند کسانی هم که خواسته‌اند آنرا با لفظ یونانی لوگوس * یادیا لك تيك * مربوط بدانند اطمینان بخش نیست^۳. راجع به تسمیه عروض يك قول آنست که شعرا از جهت وزن بآن عرضه میشود و از این روست که آنرا عروض خوانده‌اند یعنی معروض علیه. قول دیگر آنست که این علم نخست در مکه به‌جود آمد بوسیله خلیل بن احمد - و مکه را عروض هم میخوانده‌اند. این هر دو قول البته مشکوک است و نجسب و ساختگی. شاید هم قول درست تر آنست که گفته‌اند عروض شعر یعنی جزء آخر اولین مصرع بمنزله ستون خیمه است و آنرا بهمین جهت عروض خوانده‌اند - چوبی که خیمه بدان استوارست. در واقع با ملاحظه قدرت و استقامت این ستونست که بیت - بیت شعر - درست میشود. اینجا نکته‌یی هست درخور تأمل: بیشتر الفاظی که در عروض و قافیه اصطلاح شده‌است از همین مشابهت که بین بیت شعر هست با لوازم زندگی بدوی - خیمه و شتر - درست شده است مثل وتند، سبب، فاصله، قافیه، روی و جز آنها... بله ظاهر آنست که شعر عربی اول در بین بدویها پدید آمده است و اهل حضر که بعد آنرا اقتباس کرده‌اند رموز شعر را همچنان با اسمهای آن از بدویها باید گرفته باشند. حتی

عروض بمعنی ماده شتر سرکش نیز استعمال شده است و - در يك بيت عربی شعر تشبیه شده است باین ماده شتر سرکش که گویی شاعر آنرا رام میکند؟ آیا همین خود وجه دیگری نیست در بیان سبب تسمیه عروض؟ بعضی این احتمال را داده اند^{۱۱} اما مطلب بهر حال مبهم است و محتاج بحث و تحقیق. باری عروض عربی - بنا بر مشهور - اختراع خلیل بن احمد فراهیدی است: يك لغوی از اعراب بصره، و آن هم بطریقی مبهم. میگویند وی خود تمام قواعد عروض را کشف کرد و تدوین. مطابق روایات وی در عبور از بازار مسگران - بهنگام شنیدن صدای چکشی که آنها بر طشت میزدند - بفکر اختراع عروض خویش افتاد. آیا وی در بصره - مرکز فعالیت و نشاط تجار سندی و ایرانی و عرب - در تدوین عروض خویش از قواعد وزن چنانکه نزد اقوام دیگر بوده است اطلاع نیافته است؟ ابوریحان بیرونی ظاهراً تأثر وی را از قواعد وزن هندوان بعید نمیداند اما قرائنی که انمنقولات او در تأیید این دعوی برمیآید برای اثبات این مدعا کافی نیست^{۱۲}، مع هذا قبول آنکه يك علم - یا يك صنعت علمی - را يك تن به تنهایی کشف و وضع کند و دیگران هم آنرا تقریباً چنانکه وی آورده است بپذیرند مشکل است، و با رسم و سنت مخالف. آیا کثرت و وفور الفاظ راجع بحیات بدوی در عروض و قافیه عرب و کثرت رواج شعر در نزد بدویهای جاهلی نمیتواند این نکته را بخاطر بنشانند که عروض در آغاز حال صنعتی بوده است اسرار آمیز و مخفی - مخصوص بدویها و از قبیل علم قیافه، زجر، و انواء، که بعدها بعضی از اهل حضر رموز آنرا از بدویها اخذ کرده باشند، و تدوین؟ بنظر من اگر هم در این باب تصریحی در متون سابق نشده باشد باز این فرض از هر احتمال دیگر قویتر است و مقبولتر.

از همین روست که قدامه - در مقدمه نقد الشعر خویش راجع به عروض و همچنین قافیه - میگوید که چون اصول آنها بی آموختن در طبع مردم هست بآموختنشان حاجت نیست خاصه که شواهد شعر خوب همه مربوط است بشعرایی که پیش از تدوین عروض شعر گفته اند. و این نکته نشان میدهد که عروض - و همچنین قافیه - در طبایع هست و حاجت به تعلیم ندارد^{۱۳}. چنانکه جاحظ هم با آنکه بگوید عروض توجه داشته است یکجا در باب آن گفته است که آن علمی

است مولد و ادبی است مستبرد مذهبی مقروض و کلامی مجهول که عقل را با مستقل و فعل و خویش برنج میاندازد - بی فایده و بی محصول^{۱۳}. با اینهمه فایده عروض را در امتحان اوزان - و تمیز درست و نادرست آن - نمیتوان انکار کرد. طریقه این امتحان هم عبارتست از تقطیع یعنی عرضه کردن ابیات شعرو سنجش آنها از حیث ترتیب حروف و حرکات. با میزانهایشان. این میزانهاء عبارتست از تعدادی اجزاء افعیل که ترکیب و توالی آنها اوزان مختلف را میسازد. بحور. این بحور هم عبارتند از اجناس وزن بدانگونه که در شعر متداولست. پس بحور عربی اجناس گونه گون وزن است در شعر عربی و بحور فارسی اجناس وزن است در شعر فارسی. البته بحوری هست مخصوص عربی و بحوری هم هست خاص فارسی بحور دیگر نیز غالباً مشترکست فیما بین. در عربی شانزده بحر هست بنام های طویل، مدید، بسیط، وافر، کامل، هزج، رجز، رمل، منسرح، خفیف، مضارع، مقتضب، سریع، مجتث، و متقارب که عروضیان عرب - آنها را مستقل یافته اند و اصلی. هر بحر ی - نیز - از آن جمله - چند صورت دارد، یعنی با جزئی اختلاف. از این صورتهای مختلف که در هر بحر هست آنها را که میتوان اختلافات دیگر را از آن مشتق کرد عروضیان اصلی میخوانند و آنها را مقابل میکنند با اجزائی که آنها نیز اجزاء اصلی بشمار میآیند - یعنی سالم. بعد هر نوع تغییر یا انحراف که در شکل اصلی يك بحر - می آید که آنها را بکلی از وزنش خارج سازد - روی دهد آنها را صورت فرعی میخوانند. چنان که اجزاء این وزن را هم مثل خودش فرعی میخوانند، و همچنین مزاحف یا معلول. برای تشخیص این اوزان فرعی عروضیان عرب شانزده بحر اصلی را در پنج دایره قرار داده اند: - مختلفه، موله، مجتثه، مشقه، و باین طریق در اجزاء آنها آنچه را بین همه مشترک بوده است استخراج کرده اند باین شرح: فاعلن، فعولن، مفاعیل، فاعلان مستعملن - متفاعلن، و معولات که آنها را اجزاء یا افعیل اصلی خوانند و آنچه را مطابق با این اجزاء نیست و جز با بعضی تغییرات - حذف، زیادت، یا تبدیل وضع حرکت - بآنها تبدیل نمیشود اجزاء فرعی. در توجیه این تغییرات گویند اجزاء اوزان - که افعیل خوانده میشود - در واقع از اجزاء کوچکتري درست شده است که آنها را ارکان میخوانند و عبارتند از صورتهای گونه گون

از ترکیب متحرکات و سواکن. این ارکان را عروضیان بنام سبب و تد و فاصله میخوانند و برایشان هم اقسام قائلند. تغییرات واقع در افعیل اصلی را هم عبارت میداند از حذف و زیادت یا تحریک و اسکانی که در این ارکان روی دهد.

البته این تغییرات ممکن است در انتهای دومصرع - که بترتیب عروض و ضرب خوانده میشوند - درآید در این صورت آنها را علت خوانند. ممکن هم هست که در حشویت واقع شود یعنی در فاصله بین ابتدا و انتهای دومصرع. در این صورت زحاف نام دارد. زحافات و علل در افعیل مختلف نامهای مختلف دارند و بدینگونه تعداد اوزان محدود به شانزده نیمهاند چندین برابر بیشتر میشود با اسم ها والقاب گونه گون و پیچیده. اینجاست مشکل عمده عروض که عبارتست از شناخت نام زحافات و بحور مختلف و حفظ آنها. يك رامعمده و شناخته شده در این باب حفظ کردن منظومههایی بوده است مشتمل بر قواعد و اصول علم عروض از آنجمله است ارجوزه عروض که ابن عبیدیه آورده است^{۱۴} در کتاب خویش. در عروض فارسی قطعات کوتاه ساخته اند شامل تقطیعات هر بحر با ذکر نام بحر و زحاف آن. مشهورترین نمونه این کار هم اوایل قطعات نصاب است - نصاب السببان فراهی - و همچنین مجموعه ای از اینگونه قطعات هست عنسوب به وطوط یا ادیب صابر^{۱۵} که حفظ آنها برای احاطه بر نام بحور متداول خالی از فایده نیست.

باری وجود این زحافات و علل از اسباب عمده است در دشواری دستگاه عروض عربی و چون همان دستگاه را بعدها ایرانیان نیز با بعضی تغییرات پذیرفته اند عروض فارسی بوجود آمده است - با دشواریهایش. نکه اینجاست که در عربی زحافات هر بحر غالباً با شکل سالم آن نیز جمع میشود و بدینگونه در طی يك قصیده که در بحری سرود میشود وقوع زحافات مختلف آن بحر مجازست و بی اشکال. نهایت آنکه مهارت میخواد و ذوق درست و از اینجاست که ادبای عرب گفته اند زحاف مثل رخت است در دین که جز فقیه اقدام بدان نمیتواند کرد^{۱۶} بله در عربی شاعر اختیارش بیشترست و حتی جوازاتش وسیعتر یعنی خیلی ساده تر از شاعر فارسی زبان میتواند بقاعده ضرورت ممدودی رامقصود

کند یا مقصودی را ممدود، کلمه مشدد را مخفف کند یا حرف متحرک را ساکن. از همین روست که خلیل بن احمد گفته است الشعراء امراء الکلام. و جائز لهم مالا یجوز لغيرهم^{۱۷}. درست است که شاعر فارسی زبان هم از این جوازات - مثل هر شاعر دیگر - استفاده میکند اما آن آزادی را که شاعر عرب در آوردن زحافات دارد وی ندارد. چون در زبان وی زحاف و علت هر بحر در واقع وزنی تازه بوجود می آورد و وقتی بنای کار شعر خویش را بر یکی از مزاحفات نهاد نمیتواند در آن شعر مزاحف دیگری از همان بحر را بکار برد - جز بندرت و در موارد معدود. این نکته از قدیم مورد توجه عروضیان فارسی شده است و به همین سبب در شمار بحر و دوایر، عروض فارسی از عربی جدا شده است و چنانکه مقتضی است اوزان و بحرهای پدید آمده است خاص فارسی. تفصیل این مطالب فرصتی جداگانه میخواهد که اینجا نیست اما گفتنی است که قسمهای عروض - متریك عربی - مخصوصاً وقتی بیشتر محسوس میشود که آنرا با وزن شعر فارسی منطبق کنند: با وزن شعر زبانی که از لحاظ ساختمان با عربی و مقتضیاتش تفاوت بسیار دارد و مطالعاتیکه دکتر پرویز خانلری کرده است^{۱۸} این نکته را تا حد زیادی نشان میدهد. در هر حال بر عروض خلیل بن احمد ایرادها وارد است و از همه بیشتر پیچیدگی سیستم آنست. سعی در برگردان تمام افاعیل عروضی به هشت جزء اصلی و تفریع و استخراج تمام افاعیل دیگر از آنها مشکل عمده است در این سیستم. این قضیه بحور را تقسیم میکند به اصلی و فرعی و ماجرای دوائر را پیش میآورد که تمام اینها موجبی میگردد برای مزید پیچیدگی بحور و زحافات. البته بسیاری از بحور را هم میتوان از ترکیب افاعیل دیگر - غیر از آنچه خلیل بن احمد کرده است - درست کرد چنانکه بعضی قدما هم خود باین نکته توجه داشته اند و این معنی نشان میدهد که نقل بحور و تطبیق و تقطعاتشان باجزاء و افاعیل خلیل نه ضروریست و نه تغییر ناپذیر. از اینجاست که برای بعضی از اهل نظر این فکر پیش آمده است که شاید بتوان تمام افاعیل اصلی و فرعی را بتعدادی کمتر برگرداند تا ضبط و حفظ اوزان آسانتر دست دهد و ساده تر. این کار ناممکن نیست و تجربه هایی هم - در شرق و غرب - در این باب کرده اند. چنانکه دکتر مهدی حمیدی در رساله یی

بنام عروض حمیدی آنهمه را برگردانیده است به متفاعلتین که در عروض خلیل نیست.^{۱۹} اما این کار هم مشکل زحافات را حل نمیکند و قسمتی از اشکال همچنان باقی میماند، مسئله دیگر در بحث داجع به عروض تحقیق است در باب منشأ آن. ساختمان اوزان و مختصات شعر عرب حاکی از آن است که عروض مربوط به يك قوم بدوی است و خاص بادیه. مارتین هارتمان * دانشمند آلمان که در اوزان شعر عرب بمطالعاتی دارد وزن را تقلیدی میدانند از ایقاع سیرشتر و اکثر اوزان را از رجز مشتق میدانند، و هزج. گوستاو هولشر * محقق دیگر منشأ رجز را سجع میدانند و سایر اوزان را مشتق از رجز.^{۲۰} هر چند این اقوال هنوز فرضیه‌هایی بیش نیست اما از مجموع مطالعات بر میآید که منشأ اصلی عروض عربی حیات عرب است: حیات بدوی که شعر عرب تصویر آنست و اصطلاحات عروض هم آکنده است از لغات مربوط بآن. تکاج * دانشمند اطریشی هم که پنداشته است این وامی‌های صحرا، اوزان شعر خویش را از یونانی اخذ کرده‌اند - مع الواسطه نصاری آرامی - نظریه‌اش را هیچ دلیل قاطعی تأیید نمیکند و حتی نزد اروپایی هاهم امروز چندان طرفدار ندارد.^{۲۱} آخرین مسأله‌یی که در باب وزن و عروض هست نکته‌ایست که مخصوصاً امروز اهمیت بیشت دارد و قطعی‌تر: آیا مفهوم وزن فقط از توالی مصرعهای مساوی حاصل میشود یا آنکه از اجزاء وزن هم - که عبارت باشد از مصرع‌های همجنس اما نامساوی - می‌توان اینصورت را بوجود آورد؟ این است مسأله‌یی که چیزی بنام شعر نو را بوجود آورده است و نزد ادبای ما هنوز جوابی ندارد جز طعن و انکار. البته اگر وزن عبارتست از نوعی نظم که در اصوات کلام باشد تساوی طولی مصرعها در آن ضرورت ندارد چنانکه شکل مستراده هم بیک تعبیر نوعی آزمایش بوده است از باهم آوردن مصرعهای که باید بیکر مساوی نیست.^{۲۲} در اینصورت سخن میتواند موزن باشد بی آنکه اجزاء آن از حیث طول مساوی باشد. در حقیقت تعید بیک وزن معین - در سراسر يك منظومه - شاعر را ناچار میدارد که در سراسر شعر برای احوال و احساسات

* M. Hartmann

* G. Hoelscher * Tkatsch

گونه‌گون که ناچار اوزان متفاوت را طلب میکنند جز همان يك وزن را که بنای منظومه بر آنست بکار نبرد و فی‌المثل تمام ماجراهای غم و شادی ، مرگ و ولادت ، جنگ و صلح قهرمان‌حکایت را همه يك وزن بسراید. این البته اقتضای سنت هست اما اقتضای طبیعت نیست و بی‌شک همین نکته از اسباب عمده استعدا احساس ضرورت برای ترك اوزان متداول عروضی. به‌لاوه مواردی هست که شاعر در وزنی که انتخاب کرده است حرفش تمام شده است لیکن برای حفظ و رعایت وزن ناچارست دست بزند به‌حشو - یعنی بایشه خرده‌های شبکلاه غیبی خویش تمام رخته‌ها و سوراخ و سنبه‌های « بیت » خود را انباشته کند. اجتناب از این دشواریهاست که امروز شاعر را وامیدارد تا وزن شکسته بکار برد - وزنی که در آن چیزی که هیچ‌اهمیت ندارد عبارتست از تساوی مصرع‌ها . با این کار شاعر درواقع از اسارت وزن و سنت بیرون می‌آید و آن آزادی را که لازمه شاعر است بدست می‌آورد . این آزادی بساوا اجازه میدهد وزن عروضی و سنتی را بشکند آهنگ کلام را در تساوی طولی مصرع‌ها محدود نشود بمناسبت معنی وزن را کوتاه و بلند کند در هر قسمت شعر وزن را موافق با حالات و احساسات مندرج در کلام انتخاب کند وزن را در مجموع مصرع‌های کوتاه و بلند متوالی بجوید یا مصرع‌ها را در کوتاهی و بلندی که دارند طوری ترتیب دهد که مجموع شعر آهنگی درست کند بیش و کم از نوع بحر طویل یا چیزی همانند آن.

در هر حال باید شاعر آن آزادی را داشته باشد که بپهوده برای مساوی کردن مصرع‌ها آنها را با الفاظ و عباراتی که درواقع حشوست - و تقریباً همیشه قبیح - پرنکند و این سنت شکنی البته همانطور که شاعر آزادی میدهد، مسئولیتش را هم - در برابر توقع خواننده - میافزاید. از جمله ، خواننده دلش میخواهد چنین شعری نه سخته داشته‌باشد نه حشو . مگر نه سبب وجود این وزن شکسته تاحدی گریز و اجتناب بوده است از همین حشو و سخته ؟ البته سنت شکنی را بر هیچ آفریننده نمیتوان عیب گرفت اما عیب واقعی - بلکه تنگه واقعی - است که يك مدعی هم باغوغا و شغب سنت شکنی کند و هم آنچه بنام شعر عرضه میکند هذیانی باشد بی‌معنی و فاقد لطف و ذوق شاعرانه . به در شاعری آنچه اهمیت دارد این است که گوینده دردی واقعی داشته باشد و پیامی که شعرش بیان آن باشد.

وقتی شاعر نهیجانی دارد و نه اندیشه‌یی سخنی را شعر نمیتوان خواند خواه با وزن و قافیه باشد خواه بی قافیه و بی وزن،

شرط اول برای شاعر وجود شور و الهام شاعرانه است. وجود نفعه‌یی نامرئی و مرموز که تار دلش را بارتماش آورد و نوا. اما البته کار به همین جا تمام نمیشود باید شاعر تمام وجود خود را در شعر بریزد. لفظ را روشنی و تراش دهد وزن را با فکر هم کوک کند و آنچه را در ذهن دارد بکلمه لفظ و وزن بدیگران منتقل کند. تلقین. تا شاعر سدبار در طی این کار در پیچ و خم رنج و مرارت نیفتد از عهده يك بيت هم بر نیاید. تا خود را در بست تسلیم پروردگار شعر نکند نمیتواند شایسته عنوان شاعر باشد.

تابه ۲۳- که بقول شاعران عرب الهام بخشی شاعران است. برخلاف آنچه از نام وی بر می آید در وجود شاعر متبوع نمیخواهد تابع میخواهد و تابع کامل. آنجا که يك طوفان در درون شاعر نمىجوشد آنچه میگوید شعر واقعی نیست. تاحدی نظیر آن چیز است که افلاطون میگوید: زاده بیخود است ۲۴. بملاوه پروردگار شعر از شاعر میخواهد که تمام هستی خود را وقف خدمت او کند. وقتی از يك خانم که در شعر قریحه عالی داشت و حتی قطعه‌ای بنام دریا او را بلند آوازه کرده بود ۲۵- پرسیدند که چرا دیگر جز بندد شعر نمیگوید؟.. جواب جالبی داد که اینجا درخور یادآوری است: گفت نمی توانم تمام وجودم را وقف شعر کنم و تا این کار را هم نکنم نمیتوانم شعر بگویم. نمیدانم کجا خواندم که يك شاعر جوان مجموعه‌یی از اشعار خود را نزد يك استاد پیر فرستاد و از وی درخواست کرد تا در باب این اشعار نظرش را بی رودربایستی بیان نماید تا اگر این شعر ها پسندیده نیست وی از شاعری بکلی صرف نظر کند. استاد مجموعه را نخوانده پس فرستاد که اگر میتوانی از شاعری صرف نظر کنی و اگر هیچ ضرورتی نیست که ترا بشعر گفتن وادارد شاعر نیستی و بهتر است از طبع و نشر شعر خویش بگذری. فقط کسی که می تواند از شعر و شاعری صرف نظر کند، قادر خواهد بود که شاعری را يك کار اختیاری تلقی کند و ترك کردنی. برای چنین کسی ممکن است که مثل فاتا زیو * از اشخاص تأثیر فرودموسه *

بالودگی بگوید: يك شعر کوتاه از يك منظومه طولانی بیشتر می‌ارزد ، و يك جام می‌حتی از يك شعر کوتاه ارزشش بیشترست ^{۲۶}. بلکه کسی این حرف را می‌تواند بگوید که شاعری برایش يك ضرورت نیست، و يك اجبار. در هر حال آنکس که در شعر حرفی برای گفتن ندارد نباید گناه خود را بگردن وزن و قافیه بیندازد باید شاعری را که برای او يك حاجت روحی نیست ترك کند و کنار برود. آیا این صمیمانه‌تر و حتی شاعرانه‌تر نیست؟

قالب و هدف

از ائتلاف وزن و قافیه چیزی که عاید شعر میشود عبارتست از قالب - قالبهای شعر - و از اینجااست اقسام گونه گون شعر. در شعر فارسی قالبها نیز البته - مثل وزن و قافیه - از تأثیر شعر عربی خالی نیست اما میراث گذشته - فہلویات و ادب عامیانه قدیم ایران - هم بی شک در ایجاد آنها نقشی داشته است، و نقشی مهم. در هر حال آنچه این قالبها را شکل میدهد بیشتر قافیه است و گاه وزن نیز. مواردی هست که مصرع‌ها در هر بیت بایکدیگر قافیه دارند نهایت آنکه قافیه در ابیات متوالی یکسان نمی‌ماند و در هر بیت عوض میشود. این را مثنوی میگویند به هر وزن که باشد و به هر اندازه. در موارد دیگر طی ابیات متوالی قافیه فقط در مصرع دوم رعایت میشود - یعنی بدنبال یکدیگر. این قالب را قطعه میگویند و ممکن است از دوبیت باشد تا بیشتر - هر چه باشد. همین قالب اگر در بیت اولش - که معمولاً مطلع خوانند - هر دو مصرع مقفی باشد دیگر قطعه خوانده نمیشود بلکه آنرا اگر تعداد ابیاتش از پنج تاسیزده باشد - بندودت بیشتر - غزل میخوانند ورنه قصیده. قطعات دوبیتی اگر بر وزن لا حول ولا قوۃ الا بالله آید رباعی است و گرنه دوبیت. شرط این هر دو آنست که قافیه در سه مصرع آنها - اول و دوم و چهارم - رعایت شود. بدینگونه رباعی قالبی است که در آن گذشته از عامل

قافیه عامل وزن نیز اهمیت دارد همچنین است دوبیتی که در آن نیز غالباً وزن رایج همانست که در فہلویات هست؛ فہلویات و دوبیتی‌های باباطاهر، قالب‌هایی که ترجیع‌بند و ترکیب‌بند خوانده میشود عبارتست از غزل‌هایی بیش‌کم مسلسل که یک‌برگردان یا یک بیت مستقل محفی آنها را بهم می‌پیوندند. چنانکه مسط هم ترکیبی است از همین قالب‌ها با این تفاوت که در انواع مسط چند مصراع مثالی قافیه واحد دارند اما آخرین مصراع هر بند قافیه‌اش مساوی میشود با آخرین مصراع بند دیگر. بعلاوه در فارسی نوعی شعر هم هست که مستزاد میخوانند - یعنی رباعی یا غزلی که یک جزو مستقل از همان وزن بطور جداگانه باهر مصراعی همراه باشد بارعایت قافیه و این نیز از مواردیست که قالب از اختلاف وزن و قافیه درست میشود از قافیه تنها. دیوانهای شعرپرست از انواع این قالب‌ها چنانکه از قدما اشعار غرخی، معزی، و خاقانی، بیشتر قصیده است و گه‌گاه ترکیب‌بند. انواع مسط تاحدی صنت منوچهری است و معزی، مثنوی از همه قالب‌ها بیشترست و رایج‌تر. از شاهنامه فردوسی و گرشاسب‌نامه اسدی و خمسۀ نظامی گرفته تا مثنویات عطار، و سنائی و مولوی. در رباعی شهرت خیام با وجود قلت تعداد رباعی‌های واقعی او بسیارست و دوبیتی‌های بیشتر منسوب شده‌است به باباطاهر. چنانکه از متأخرین هم اقبال‌لاهوری از قالب دوبیتی استفاده بسیار میکند. سیاوش کسرامی شاعر معاصر هم در شکل دوبیتی پلی ساخته‌است بین زبان و فکر عامیانه رایج در فہلویات با فکر و بیان شعر امروز، و قسمتی از سنگه و شبنم او چنین پلی است. در قطعه هرچند انوری شهرت دارد اما قلیه با این زمین است که دیوانش بیشتر از این جنس است. غزل هم در فارسی نام سعدی، عراقی، مولوی و حافظ را بیاد می‌آورد که کلامشان اوج شعر فارسی است. چنانکه در ترکیب و ترجیع هم نام جمال‌الدین عبدالرزاق، عراقی، خاقانی، سعدی، و هاتف درخور ذکرست. شکل مستزاد که ظاهراً از نوعی شعر عامیانه عربی اقتباس شده است گذشته از خواجوا بیشتر در بین متأخرین - از یغما تا بهار - مورد توجه بوده است آن هم برای مرثیاتی منہبی و اشعار سیاسی - و به ندرت حتی برای غزل و عرفان. باری درین قالب‌ها شعر بصورت‌های گونه‌گون عرضه میشود: خطاب، وصف، روایت، مکالمه، و مناظره -

صورت هایی که درثر نیز هست اما با تفاوت هایی . خطاب شاعر البته باغراض خطیب محدود نیست . گذشته ازمدح ، معشوق و عامه یا شخص نامعین نیز طرف خطاب او می گردد . کائنات بیروح هم احياناً در نظر او جان میگیرد و مخاطب واقع میشود . اینکه مخاطب شاعر کیست در فهم شعر اهمیت دارد از آنکه فرق است بین اینکه مخاطب يك کس باشد یا همه کس و یا کسی باشد . نامعین و بی تفاوت . همچنین ممکن هست که مخاطب همان گوینده باشد یعنی خطاب بنفس شود یا آنکه مخاطب شیئی باشد . از کائنات بیروح . نمونه اینگونه خطابهای شاعرانه را که سرمشق و الایش قرآن کریم بشمار می آید - در مثنویها و غزلیات فارسی بسیار میتوان دید . چنانکه در کلام متأخرین دماوندی بهار و جهم سیاه مومیائی از پروین اعتصامی از اینگونه است: خطابی که حدنمی شناسد و همه چیز از مرگ و زندگی و جاندار و بیجان هدف او واقع تواند شد . در انواع این خطابهها شرطهاست که رعایت کرد نشان لازم است خاصه شرط مطابقت با مقتضای حال که آنرا اساس بلاغت شمرده اند.

وصف و روایت ساده ترین صورتست در تقلید ، تقلید شاعرانه . در وصف شاعران قدیم به جزئیات مناظر توجه داشته اند با اینکه دقت در وصف ، نزد آنها کمیابست . در شعر فرخی و معزی بهار و خزان که وصف میشود غالباً یکنواخت است و بی تمین . منوچهری و خاقانی هم اگر چند تاحدی در وصف ، رنگ محلی را ظاهر میکنند تصویری که از وصف آنها حاصل میشود مثل پرده ایست که از پشت مه و غبار غروب بنظر می آید . شعر امروز البته در وصف از شعر قدما پیشرفته تر است اما در اینکار تحت تأثیر ترسست - تر اروپایی . در نقل و روایت هم توجه به جزئیات هست . با اینکه کثرت مجازات و مخصوصاً الطناب در وصف جزئیات - حکایت را مبهم میکند و تناسب و ارتباط اجزاء را ضعیف . مکالمه - یعنی گفت و شنود بین الاثنین - در غالب موارد مخصوص قصه هاست: قصه های رزمی و بزمی . نکته ای که درین مورد خالی از اهمیت نیست آنست که آنچه هر يك از طرفین می گوید باید مطابق باشد باطبع و سرشت خاص او - نه فقط از حیث فکر و معنی بلکه هم از جهت لفظ و بیان . چنانکه در شبیه خوانیها و نمایشنامه های منظوم - که در فارسی بسیار نادرست - درین باب قواعد در کلاست و دقایق . اما

مواردی هم هست که مکالمه در شکل تغزل ظاهر میشود یعنی گفت و شنود با معشوق. از جمله در بعضی قصاید فرخی و عنصری و معری تشبیب قصیده صورت مکالمه دارد، و در غزل حافظ و کمال خجندی و دیگران هم مکالمات هست و گاه در تمام غزل. مناظره هم تا حدی در حکم مکالمه است - مکالمه در بیان تفاوتها و مزیت‌های دو چیز. قدیمیترین نمونه‌هایش هم در شعر موجود فارسی عبارتست از مناظرات شب و روز و آب و آتش و جز آنها. بعدها مناظره در شعر کسانی چون سنائی، نظامی، سعدی و دیگران جهت معانی عرفانی و اخلاقی استخدام شده است و پروین اعتصامی درین کار ذوق و علاقه‌ی خاص داشته است چنانکه دیوان او پرست از انواع مناظرات: - بین مورد و شبنم، گل و گیاه، ماش و عدس و جز آنها. این است صورتهای عمده در بیان که شعرا بکار برده‌اند اما این صورتهای البته اختصاص بشعر ندارد در نثر هم بکارست و علاوه بر اینها مقامات و مکاتبات هم هست که بیشتر در نثر استعمال میشود و در شعر نیست جز بندرت. از اینها گذشته در حکایت منظوم که شکل تمثیلی آن همیشه وسیله مناسبی تلقی شده است برای تعلیم، شعر فارسی بهانه‌ی یافته است جهت لطیفه پردازی: قصه کوتاه. این قصه‌های منظوم کوتاه که ادبیات اخلاقی و صوفیانه ما از آن مرشار است از طریق تمثیل تعلیم میکنند خاصه برای کسانی که تمثیل باذهشان مناسبترست تا استدلال. يك نوع ازین گونه حکایات همانست که قابل می‌خوانند - افسانه تمثیلی که قهرمان آن يك حیوان است: گاو، روباه، و جز آنها، در نزد مولوی، در نزد عطار و نظامی، و در نزد پروین نمونه‌های خوب ازین حکایات آموزنده هست و این میراث لقمان حکیم که در اروپا بانام لافوتن *، فلوریان *، و کریلوف * باوج کمال رسیده است در شعر فارسی صبغی دارد عرفانی. در حکایات منظوم غالباً نه حرکت هست نه اثری که آنچه هست فکراست و لطیفی که انسان را وامیدارد به تفکر و عبرت. این نوع قصه در شعر بسیاری از شاعران هست - از سنائی و نظامی تا مولوی و عطار. اما سادگی و زودباوری کودکانی که در بیان

عطار هست باین نکته‌های او چاشنی دیگر میبخشد. لطیفه او در واقع خنده‌یی است سطحی که ازلب تجاوز می‌کند و قلب را هم بایک موج خفیف می‌لرزاند. ازجمله يك جا قصه پهلوانی هست که بسیار دلاوران را بر زمین زده است و قتی يك موی سفید در سر خویش میبیند آنرا میکند بر کف دست میگیرد و خروش برمی‌آورد که این همه دلاوران را بر زمین زدم این موی اکنون مرا بزمین خواهدزد^۳. نکته در مرگ است و پیری که همه را بر زمین میزند. جای دیگر دیوانه‌یی است که سوار چوب شده و باشادی و خنده‌یی تمام میتازد. می‌پرسند، چنین تند از چه می‌تازی؟ جواب می‌دهد که می‌خواهم تادرمیدان عالم چنان سواری کرده باشم تا اگر مرا پیاده کنند حسرت نبرم^۴. حکایتی است کوتاه که در بیان گولی‌ها و خیال‌بافی‌های انسان بگمان من از تمام کتاب دن کیشوت گویاتر است.

در کلام کدام شاعر بزرگ فارسی زبان هست که از این نوع حکایات منظوم کوتاه نتوان یافت؟ درین کار انوری و ابن یمن قالب قطعه را بکار میگیرند عطار و سنائی و مولوی قالب مثنوی را. عراقی در بیان آنکه معنی آدمیت عشق است حرفی که از افلاطون تا فروید حکماء بعد زبان آنرا بیان کرده‌اند - حکایتی منظوم دارد کوتاه و پرمعنی که هم ظاهراً از عطار گرفته است و مشهور است. میگوید: واعظی بر منبر از عشق سخن میگفت مردی روستائی در آمد که خر خویش گم کرده ام واعظ از مجلسیان پرسید که آیا در میان شما کسی هست که هرگز عاشق نشده باشد؟ يك تن برخاست که من هرگز عاشق نبوده ام واعظ روی به روستائی کرد که اینک خر، افسار یار و بیر^۵. در بیان آنکه کمال آدمیت در عاشقی است از این بهتر کلام موزون مؤثر نمیتوان گفت. این است يك نوع شعر تعلیمی که قوت تأثیر آن از هیچ شعر دیگر کمتر نیست و با شورا نگیزی که در اینگونه کلام هست که میتواند شعر تعلیمی را از قلمرو شعر خارج بداند؛ در هر حال شعر صورتهای دارد و قالبها که بكمك همانها در نفوس تأثیر میکنند و تصرف. همچنین بكمك این قالبها و صورتهاست که شعر خوشایند واقع میشود یا آموزنده و از طریق این خوش آیندی یا تعلیم است که نیز مقاصد و اغراض خود را عرضه میدارد و در نفوس تدبیر و تصرف

میکند.

با اینهمه هنوز این بحث در میان هست که آیا شعر فایده و غایتی هم دارد یا نه؟ این يك مسأله است که درباره همه هنرهاست و خیلی هم گفته است. اگر شعر هدف و غایتی برونى مثل اخلاقى یا دینى یا اجتماعى - داشته باشد مسئولیت و تکلیف هم خواهد داشت: تکلیف و مسئولیت اخلاقى ، دینى یا اجتماعى. در درواقع توقع قبول این نوع مسئولیت و تکلیف است که شعرا را نزد بعضی صاحب نظران متهم کرده است به بیقیدیها و بی بندوباریها. اعتراضات زهاد و ارباب دیانت و اخلاق بر شعر از همین جا ناشی است چنانکه بیشتر انتقاداتی هم که در سخنان احمد کسروی نسبت بحافظ و سعدی و خیام و سایر شاعران هست از همین سرچشمه آب میخورد^۶. در بین قدماء مسلمین هم خشکه مقدس هایی بوده اند که گفتن و شنیدن شعرا بدعت می شمرده اند و امثال عبدالقاهر و حمصری و ابن عبدبه و راعب برای قانع کردن آنها بجایز بودن شعر و شاعری با حادیت متوسل میشده اند و اخبار^۷. چنانکه در اروپا هم کسانی از اهل کلیسا شعر را غذای شیطان می شمرده اند و از آن اجتناب میکردند - پاس عفت و اخلاق را. همین طرز فکر نسبت بسایر انواع هنر نیز هست و تئولستوی از کسانیت که - مثل افلاطون - در تصفیه و تهذیب هنر اصرار دارند و تأکید^۸. نزد بعضی حکماء حتی هنر اخلاق جوی هم در قیاس با خود اخلاق اهمیت ندارد ، چنانکه گویی آندست که میتواند خاری را از پای درمانده می بر آورد وقتی خود را به قلم یا قلم مو بند میکند بآن درمانده ستم کرده است. در صورتیکه جماعتی هم هر گونه فکر مسئولیت و هدف را از شعر و از هنر نفی میکنند و برای شعر و هنر هدفی درونی قائلند یعنی هنر برای هنر. چنانکه ادکارد پوپ این فکر را که شعر و هنر هدفش تزکیه و ارشاد باشد نوعی رفض و ارتداد می خواند و دریان آنکه هدف شعر ، برونى نیست به تأکید میگوید: غایت نهائی انسان نیل بسعادت است و تعلیم فقط راه سعادت را نشان میدهد آنچه ما را بسعادت نایل میکند فقط هنرست و بدینگونه شعر وسیله نیل بکمال نیست خود کمال است و اینجاست که باز اهمیت شعر در اصلاح و تزکیه نفوس ظاهر میشود از آنکه بقول بعضی طبع عالم تمام بر شریست و اگر خیرى در آن هست آن را باید پدید آورده شعر و هنر دانست و در

بیان همین نکته است که یک شاعر انگلیسی میگوید زندگی است که هنر را تقلید میکند نه اینکه هنر زندگی را^۹. درست برخلاف آنچه اخلاق گریبان گفته اند. برحسب این قول شعر و هنر مسئول وجود خیرهاست نه مسئول شرور.

البته هر دو قول مبالغه آمیزست و شاعرانه و در واقع جدال بین اصحاب دو مکتب، قدیم است و پرماجری. افلاطون حکیم که برای هنر قائل به هدف پرورنی بوده است شعر را از جمهوری خویش طرد میکند بسبب بدآموزیهایی که در آن هست. به علاوه در قطر وی شعر کاری پست بوده است و مبتذل از آنکه وی زندگی انسان و تمام عالم طبیعت را عبارت میداند از تقلید مثل و چون کار شعر تقلید از طبیعت و زندگی است آنرا عبارت می شمرد از تقلید تقلید. چنانکه حتی شاعر که مثلاً یک تخت را تصویر و تقلید میکند، از نجار - که تخت را بتقلید از مثل آن ساخته است - کارش یک درجه پایین ترست و بنابراین شعر و شاعری کاریست دون مقام حکیم^{۱۰}. به علاوه افلاطون آنرا بسبب تأثیر سوئی که در تربیت و اخلاق دارد محکوم میدارد در صورتیکه ارسطو آنرا بی چشم یک واقعیت موجود می بیند: بدش را بد خویش را خوب - یعنی برخلاف افلاطون و آنچنانکه رسم اوست در فلسفه اش. باری نظریه معروف هنر برای هنر که مخصوصاً در اروپای قرن نوزدهم طرفداران بسیار یافت در واقع عکس العملی است در مقابل توقعات ادیبان منهب و حکومت. این نظریه در حقیقت میخواهد هنر و شعر را تبدیل کند بامری که فایده آن عبارت باشد از یفایده بودن. در حالی که ادیبان دیانت و حکومت دموکرات و هنر غالباً تمایل به نظریه افلاطون دارند، در نزد افراد گرایش بیشتر به نظریه هنر برای هنرست^{۱۱}. ناسرخمرو که شعر و هنر را وسیله بی تلقی می کرده است برای بیان حکمت و موعظه درین مورد طرز فکرش شباهت دارد به افلاطون. وی هر چند سخن را از حیث علو و عظمت بر هر چیز دیگر این جهانی ترجیح میدهد و آنرا سبب شفای انسان از درد فرومایگی و موجب نیل بسادت ابدی می شمارد تأکید میکند که موهبت سخن را بایمان برای هجو و دروغ نداده اند و نه برای لهو و غزل^{۱۲}. بله مذاهب و دولتها سرفشان دینست که شعر و هنر را استخدام کنند برای اغراض خویش اما شاعر و هنرمند که گاه در استغناء طبع خود دنبال آزادی می گردد و رهایی از مسئولیت. در هر صورت

حتی وقتی که شعر و هنر در خدمت جامعه و اخلاق بکار میرود باید در درجه اول بقول بلینسکی * هنر باشد و سپس تعبیری شود از روح یا جامعه يك عصر^{۱۳}. باینگونه شعر حتی وقتی هم گماشته حکومت است چیزی از آزادی طبیعی خویش همراه دارد و این دوگانگی لازمه طبیعت اوست. حقیقت این است که در شعر و تمام هنر ها باید دو جنبه جوهری را از هم جدا کرد؛ جنبه فاعلی و جنبه انفعالی. در واقع شعر و هنر ممکن است جنبه فاعلی داشته باشد و آن وقتی است که هنرمند آنرا از روی عمد و شعور بوجود آورده باشد و بقصد نیل باغراض و مقاصد خاص - از خوشایندی یا تعلیم. همچنین ممکن است جنبه انفعالی داشته باشد و آن در صورتی است که سازنده آنرا از روی بیخودی ابداع کرده باشد و لاین شعور. درین نوع اخیر جستجوی غایت و هدف البته بیهوده است زیرا سازنده آن ضمیر ناخود آگاه است و اثر هم در حقیقت تعبیری است از همان. در توصیف همین نوع شعر است که میتوان تمثیل معروف افلاطون را راجع به حلقه های آهن ربایی بکاربرد - آنگونه که حکیم یونانی در رساله ایون وصف میکند^{۱۴}. اما جائیکه شعر جنبه فاعلی دارد ناچار مسبوق است به هدف و غرض. و درین حال تا حدی شباهت دارد به خطابه. چنانکه هم مثل آن نظر دارد به تصرف و تدبیر در نفوس. با آنکه فرق است بین هدف شعر و هدف شاعر آنجا که شعر جنبه فاعلی ندارد و اراده و شعور شاعر را در ابداع آن دخالت نیست صحبت از هدف و غایت ناپیچاست. اما در هر حال توجه به دوگانگی جوهر شعر ممکن است که درین باب هم قول افلاطون و تولستوی را بادعوی کسانی چون پو * ، و بودلر * ، و توفیل کوتیه * آشتی دهد. یعنی شمری هست که غایت و هدف دارد و شمری نیز هست که از هدف و مسئولیت گریزان است و جایش در برج عاج^{۱۵}. با اینهمه حتی شمری هم که از هر مسئولیت و هدف میگریزد و میخواهد باشاعر خویش درون برج عاج پناه گیرد شمری نیست که یکسره از تأثیر جامعه و از نفوذ عوامل و اسباب انسانی بر کنار باشد. شعر مجرد - هنر محض - کمشور و

* Belinsky

* E. Poe

* Baudelaire

* Th. Gautier

شوق بعضی نقادان را هم برانگیخته است.^{۱۶} يك تصور انتزاعی است که در عالم واقع هرگز بوجود نیامده است. فقط ذهن اولین انسان - آدم از بهشت دانند است که ممکن بود چنین شعری بسازد. اذهان دیگر هیچیک از قیدجامه - از قید انسانیت - خالی نیست و بدینگونه حتی در شعر بی هدف هم منتقد میتواند دنبال هدف بگردد.

اگر کار شعر تأثیر در نفوس است اثری را که اشعار تعلیمی، دینی، اخلاقی، و اجتماعی، در اذهان مستعد دارد انکار نمیتوان کرد. همین نکته است که سر پیدایش اینگونه اشعار را بیان میکند. در واقع حکماء از خیلی قدیم متوجه بوده اند تعلیم شعر و تأثیر آن - در اخلاق و تربیت عامه، شعر دینی - حتی در شکل غنائی آن که ادعیه است و مناجات - رنگه تعلیم دارد. آنچه در اینگونه اشعار محرک شاعر است البته جلب اعجاب و تحسین مخاطب نیست - فکر دینی است و مسأله پناه آوردن انسان به دنیای باطن. ناصرخسرو در ادب گذشته فارسی از این حیث يك سیمای پیماندست - با احساسات دینی و با تعالیم قوی و محکم، با اینهمه عالیترین شکل این نوع شعر کلام صوفیه است و همین است آنچه خاقانی تحقیق میخواند و وعظ و پند - چیزیکه بقول وی کلام عنصری از آن بیگانه بوده است.^{۱۷}

در عالم اخلاق و تربیت هم تأثیر شعر از قدیم قابل ملاحظه بوده است. عبث نیست که احمد کسروی در رواج بعضی اندیشه های ناروا شعر را مسئول میدانند و شاعران را. در واقع کسانی که از شعر فایده اخلاقی و تربیتی آنرا در نظر میگیرند شعر پرورین اعتصامی را خیلی قویتر و عمیق تر میبایند تا کلام تمام شاعران بزرگی که کارشان غزل گوئی بوده است و مدیحه سرایی. به علاوه تحولات اجتماعی قرن اخیر که گذشته از مضامین راجع به تجدد و آزادی و وطن پرستی، توجه باحوال طبقات کارگر و دهقان را هم در شعر و ادب وارد کرده است نفحه تازه ای در شعر اخیر فارسی دمیده است.

بدینگونه بعضی از این اشعار تعلیمی خطابه های سخنوران را با خطا میآورد و خطابه های سیاسی و دینی را. اینجاست که باز شعر و خطابه بهم درمیآمیزد و تأثیر کلام شاعر به نفس و روح طرف محدود نمیمانند به عقل و اراده اش هم تجاوز

میکند. با اینهمه کسانی که تنها لغت و تأثیر خاص شعر را میجویند باین تأثیر خطایی علاقهای نشان نمیدهند و طالب شعر خالص هستند؛ شعر مجرد ۱۸ که از هر چه غیر شعرست خالی است. این نوع شعر که شور و شوق عارفانه بر ادلی * و بر موند * آنرا خوش یافته است از نظر يك نقاد که با حوصله و اغماض محققانه می تواند گاه خود را به چیزی ازین نوع قانع کند البته ممکن هست اما از لحاظ شاعر که آگاهانه و از روی قصد شاید در صدد برآید چنین شعری بسراید محال است و دعوی بی حجت. چرا که در فعالیت ذهنی شاعر - مثل هر انسان دیگر که بهر حال وجودش يك پارچه لیست - احوال و نمودهای گونه گونه نفسانی نه جد است نه جدایی پذیر. از این روست که مجردترین اشعار هم همواره چیزی غیر مجرد - غیر شاعرانه - نیز با خود همراه دارد.

بقول بلیسنکی *، هنری که بکلی مجرد باشد و مطلق، در هیچ کجا به وجود نیامده است ۱۹. بلکه اگر از روی خود آگاهی هم چنین شعری سروده شود چیزیست ساختگی و آکنده از ریا، نه يك شعر واقعی و بی دروغ.

معنی و مقصود

اهمیت لفظ که در شعر وزن و قافیه بر آن مبتنی است بهیچوجه اهمیت معنی را نفی نمیکند. از آنکه خیال انگیزی و تأثیر در هوش، بیشتر کار معنی است. در تحقیق معنی البته باید توجه داشت باینکه فرق است میان آن معنی که از کلام شاعر فهمیده میشود و آنچه مقصود شاعر بوده است. چون اگر چند در بعضی موارد - بلکه غالباً - آنچه از کلام شاعر استنباط میشود بیش و کم همان است که خود او در نظر داشته است لیکن در بعضی موارد چنین نیست و بسا که کلام شاعر متضمن معنایی ناخواسته و نااندیشده درمی آید یا آنکه شاید شاعر در هنگام انشاء - فارغ بوده است و خالی. پلوالری * شاعر فرانسوی یکجا میگوید «اگر کسی اتنی پرسد، اگر کسی این اندیشه بخاطرش راه بیابد چنانکه غالباً هم اتفاق می افتد کمن در فلان شعر می خواسته ام چه چیزی را بگویم جوابم این است که من هرگز نخواستام چیزی بگویم درواقع این نیت ساختن بوده است که آنچه را من می گفتم خواسته است»^۱ همین نکته است که توجه بآن حق را به افلاطون میدهد آنجا که از زبان سقراط - در دفاع او- میگوید که خود شاعران از کلام خویش کمتر چیز میفهمند

تا دیگران^۱. در هر حال فرق است بین آن معنی که از شعر برمی آید و آن معنی که مورد توجه شاعر بوده است و این نکته را قدامة بن جعفر هم توجه داده است آنجا که میگوید دیگران در باب آن معانی که شعر بر آنها دلالت دارد و آنچه مراد شاعر بوده است سخن گفته اند اما کسی را نیافتم که در نقد شعر و شناخت نیک و بدش کتابی ساخته باشد. یعنی در نظری آنچه مراد شاعر است از شعر و آنچه از شعر مستفاد می شود یک چیز نیست^۲. وی تأکید میکند که آنمعانی - یعنی معانی که شعر بر آنها دلالت دارد - باید که باغرض مقصود، یعنی غرض واقعی شاعر بدرست رویا باشد چنانکه از آن مقصود منحرف نشده باشد^۳ و بعبارت دیگر کلام او با مقصدش موافق باشد و مناسب. این نکته است که سر توفیق شاعران بزرگ را بیان میکند زیرا درسختن آنها آنچه از شعر برمی آید درست همانست که مراد شاعر بوده است و اگر خللی در ادراک آن مقاصد پیش آید گناه شاعر نیست غالباً تقصیر فهم کوتاه خواننده است و آشنا نبودنش بزبان و بیان او. باری اثر شاعر خودش وجودی مستقل دارد و سرنوشتی جداگانه که رباعی برنوشت شاعر و احوال او ندارد و حتی مرگ شاعر نیز آنرا عوض نمیکند و از این روست که توجه بخود شعر و آنچه شعر بر آن دلالت دارد نزد بسیاری از اهل نظر بیشتر اهمیت دارد تا توجه بآنچه شاعر در گفتن شعر در نیت داشته است.

اینکه شاعر در سخنی که گفته چه قصدی داشته است و نیتش چه بوده است شاید فقط در آنجا مهم باشد که خواننده بی محقق بخواهد در احوال شاعر تحقیقی کند یا اینکه درجه توفیق او را در بیان آنچه مرادش بوده است درک نماید اینجاست که مقایسه بین دو شاعر ممکن می شود چون از این طریق است که میتوان دریافت از دو یا چند شاعر که معنی واحد یا مشابهی را در نظر داشته اند کدام یک بهتر آن معنی را ادا کرده است. اما خواننده عادی که امروز فی المثل سعدی و حافظ را میخواند برایش هیچ وجه اهمیت ندارد که آن دو شاعر بزرگ که گذشته چه جور آدمهایی بوده اند و چه قصدی از این سخنان داشته اند. آنچه برای او اهمیت دارد این است که این سخنان چه چیزی را بیان میکنند؟ چه سود و ددی را و چه شور و هیجانی را؟ چون آنچه در

نفس وی امروز تصرف و تأثیر میکند کلام شاعرست و نه قصد و نیت او و اینجاست که در مطالعه آثار شعر اتوجه بیشتر مصروف میشود باینکه از اشعار آنها چه برمیآید و شعرشان بر چه معانی دلالت دارد. در فهم این معنی نیز هم آشنایی خواننده با زبان و بیان شاعر دخالت دارد، هم عامل تحول و زمان. از آنکه لغت و زبان چون نقدیجاً عرضه تغییر و تحولست و الفاظ بسا که در طی زمان از معانی تازه گر انبار میشود، از این رو اتفاق میافتد که اهل يك عصر از شعر شاعر چیزی درك نمیکند که اهل عصر دیگر جز با كمك شروح و تفاسیر آن معنی را درك نتواند کرد و البته در نقد و شناخت شعر آن معانی که در عصر خود شاعر از شعر او فهم میشود معتبرست نه آنچه در عصرهای آینده فهم تواند شد. از اینروست که در حل مشکلی که در شعر يك شاعر پیش میاید بطرز استعمال آن لفظ در سایر آثار او یا آثار معاصرانش رجوع میکنند و اینجاست که آشنایی با احوال شاعر و عصر او كمك مؤثری تواند بود در فهم آن معنی که از شعر او برمیآید. اما آن معانی که شعر بر آنها دلالت دارد البته نامحدودست و متنوع نهایت آنکه در قدیم مخصوصاً در قمیده - که اساس شعر قدیم عربی همانست - آنهمه را تبویب کرده اند و از آنها اغراض شعر را نشان داده اند. بدینگونه معانی شعر ممکن است مشتمل بر مدح باشد یا هجاء، بر فخر باشد یا رثاء و همچنین وصف باشد، یا غزل، قصه باشد یا مثل، شکر باشد یا عتاب و ادب باشد یا اعتذار و اینهاست اقسام آن معانی که شعر بر آنها دلالت دارد.

بعلاوه در معانی شعر ماده نیز تفاوت میکند و از این روست که فهم معانی، گذشته از شناخت لغت و تحول آن که گاه حاجت دارد بمعلومات دیگر - خارج از شعر. این معلومات عبارتست از آنچه در نزد شاعر و معاصران او شایع بوده است و رایج و بهمین سبب غالباً در مورد هر شاعر، هر عصر، و هر محیط در اینگونه معلومات تفاوت هست. فی المثل شعر اعراب جاهلی فهمش غیر از لغت محتاج است با آشنایی با انساب عرب و ایام و منازل آنها. از آنکه اشارات و تلمیحات باینگونه چیزها در آن اشعار بسیار هست، مکرر شاعر از منازل مختلف سخن میگوید، یا از روابطی که بین قوم او و طوایف دیگر هست یاد میکند.

که گاه اشاره دارد به راههای بیابان؛ واحصا و آبگیرهای بین راه. در بعضی موارد لاف ها میزند از فیروزیهایی که قوم او بر طوایف دیگر داشته اند. از شکست هایی که طوایف مختلف از خویشان وی یافته اند. از بر خورد ها، غارت ها، خونریزی ها و دسته بندی هایی که در گذشته بین طوایف مختلف روی داده است و البته فهم آن همه بدون آشنایی با حوال عرب و انساب و ایام آنها ممکن نیست و از این روست که در آغاز کار تدوین ادب عربی آشنایی با انساب و ایام تواریخ عرب را هم برای ادیب لازم دانسته اند و مهم^۵، اما شعر فارسی در عهد غزنوی - شعر عنصری و غریخی - لازمه اش آشنایی است با محیط و حوادث و روزگار سلاطین مزبور و غزواتشان دهند، روابطشان با سلاطین و امراء دیگر، محیط و دبار و احوال رجال آنها. در حالیکه آشنایی با این معلومات دیگر البته برای فهم شعر ادیب الممالک یا ملک الشعراء بهار که با وجود حفظ و مواظبت سنت های ادبی گذشته شعرشان غالباً مشحون است از حوادث و اوضاع سیاسی و اجتماعی ادوار اخیر ایران کفایت نمیکند. از آنکه معانی دیگر در این اشعار هست و معلومات دیگر. بدینگونه فهم هرگونه شعر مستلزم وقوف بر معانی مناسب آن عاست: شعر خاقانی و انوری مشحون است از معلومات عصری آنها، طب، نجوم، حکمت و حتی فوکلور قوم، در صورتیکه فی المثل شعر عطار و عراقی لازمه اش آشنایی است با حکمت و عرفان صوفیه و بدین ترتیب شعر هر شاعر و هر عصر مشتمل است بر معلوماتیکه فهم آن بی وقوف بر آن معلومات ناممکن است یا دشوار. اما بحث در مقصود شاعر امر دیگریست و فهم آن نکته در درجه اول موقوف است بر آنکه معلوم شود کلام شاعر در معنی حقیقت بکار رفته است یا مجاز. مخصوصاً در آنچه مجاز هست و کتابه فهم مقصود شاعر محتاج است بتأمل و تأویل. بعلاوه مواردی هست که مقصود گوینده و رای ظاهر لفظ است. فی المثل ظاهرش جدی است اما نیت شاعر جد نیست هزل است یا طنز. البته بسیاری از اعراض شعر ممکن است بشکل طنز درآید و از صورت جد خارج شود. چنانکه بسحاق اطعمه، غزل را از صورت جدی بیرون آورده و سوزنی حتی مرثیه را - نمونه اش مرثیه اوست در حق نظامی^۶ بدینگونه است که کلام جنبه طنز پیدا میکند و هزل. طنز البته اختصاص

به معنی غیرجدی ندارد گاه معانی جدی هم برنگه طنز بیان میشود چنانکه نمونه آنت بعضی آثار عبیدزاکانی و موش و گربه معروف او^۷. اما آنچه هزل و طعنت خوانده میشود طنز است غالباً خنده انگیز و غیر جدی. در باب منشاء کومدیا حکماء بحث بسیار کرده اند از افلاطون گرفته تا برگسون^۸. نکته این است که طنز و هزل کلام را از جدی بودن خارج میکند و زندگی را نشاط میبخشد و سبکی مثل بازی. با اینهمه شعر و هنر برای تصرف در نفوس بجز بازی و طنز راههای دیگر دارد که مهمترین و قویتر. در هر حال فهم مقصود شاعر در درجه اول لازمه اش درک این نکته است که کلام او ناظر است به جد یا طنز، به حقیقت یا مجاز. بعلاوه باید دید مخاطب شاعر کیست و شاعر بچه کسی نظر داشته است. توجه به همین نکته است که میزان توفیق شاعر را در رعایت مقتضای حال نشان میدهد. در باب معنی نکته دیگر آنست که باید در شعر، تناسب بین انواع معانی رعایت شود معنی ممکن است جنبه تعلیمی داشته باشد یا جنبه عاطفی، معنی تعلیمی آنست که محرک یا نتیجه اش تعلیم باشد یا توصیف و معنی عاطفی آنکه محرک و نتیجه اش عواطف باشد و احساسات. بعضی الفاظ هست که معنی شان گاه تعلیمی است گاه عاطفی بعضی هم فقط معنی عاطفی دارند یا تعلیمی. رعایت تناسب و تعادل - بین این دو جنبه معنی - است که شعر را در حد اعتدال نگه میدارد و این لطیفه ایست که کلام شاعران بزرگ را از کلام شاعران عادی جدا میکند و بآن توجه خاص باید کرد. معانی شعر - آنچه شعر بر آنها دلالت دارد و آنچه مقصود و نیت شاعر است البته نامحدودست و حتی برخلاف آنچه بعضی شعرای عرب^۹ گفته اند واقعا يك عمر میتوان سخن از ذلف یار گفت^{۱۰} بی آنکه معنی پایان رسد و مایه ای نماند. با اینهمه صفات معنی محدود است: - وضوح. درستی، و مطابقت با مقتضای حال.

شرط وضوح البته در هر نوع بیان - که هدف آن تصرف در نفوس باشد - رعایت کردنی است و شعر اختصاص ندارد. فایده آن هم آن است که درک معنی ممکن

شود و غلط و اشتباه پیش نیاید. با اینهمه در شعر سایدی از ابهام لازم است تا کلام خیال انگیز باشد و مؤثر و این نیز دقیقی است که رعایت کردنش کار شاعران بزرگست و گویندگان عادی که درین باره جانب اعتدال را از دست داده اند شعرشان یا زیاده صاف و ساده است یا فوق العاده مبهم و تاریک. اما درستی در شعر بآن معنی است که گوینده در امر تصویر - همانکه یونانیها تقلید میخوانده اند - دچار خطا نشود. چنانکه اگر معنی هم در حقیقت خطا باشد اما شاعر آنرا بدرست تصویر کرده باشد بر او چندان جای اعتراض نیست و اینجاست که ارسطو تفاوت میگذارد بین خطاهایی که صناعت شعر مربوط است با خطاهایی که تعلق دارند به امر دیگری که آن امر عرضی است و تبیی. چون به تعبیر حکیم یونانی خطایی که ناشی شده باشد از اینکه شاعر نمیداند مرال ماده شاخ ندارد البته کمترست از خطایی که ناشی شده باشد از اینکه مرال ماده را بطور ناپسندی تصویر و تقلید کرده باشد^{۱۲}. در هر صورت آنچه در معنی اهمیت دارد در درجه اول آنست که وافی باشد به مقصود. یعنی آنچه که برای مدح میآورند در واقع جهت ممدوح مدحی بحساب بیاید و آنچه برای هجو میآورند بحق برای هجو هجو بشمار تواند رفت. درباره اغراق و مبالغه هم بحث است که تا چه حد رواست. درست است که در باب قیاسات شعری گفته اند فایده شان آنست که معانی بزرگ را خرد جلوه دهد و معانی خرد را بزرگ^{۱۳} و حتی بعضی بر شعر طعن کرده اند: چون اکذب او است احسن او^{۱۴} لیکن درین باب غالباً آنچه را با عقل مخالف باشد یا بر حد امتناع عقلی کشف جایز نمی شمارند و حتی بعضی نقاذان بر شعر گویندگان طعنها دارند از آنکه مبالغات آنها با آداب شرع یا آداب عرف منافق است^{۱۵}. نکته دیگر که در باب معنی اهمیت دارد ابتکار است و تازگی. معنی که مسبوق باشد غالباً موجب نفرت یا کسالت طبع خواننده شعر آشنا میشود و تأثیری در نفوس نمیتواند داشت. با اینهمه تکرار معانی شایع موجب پیدایش ستهای ادبی میشود که همه جا اساس ادب رسمی است - ادب کلاسیک. شوق عامه بمضامین تازه و اظهار ملال از حرفهای مکرر عامل عمده است در جستجوی معانی بکرو تازه. بعضی شاعران در تلاش معنی

تازه بافراط می‌گراییده‌اند و همین نکته است که شعر بعضی شعراء هند مثل فیضی وغالب، و مخصوصاً عبدالقادریدل را که گاه زیاده ناگوار کرده است. تنوع جوئی در مضامین بعضی شاعران را واداشته است به تفنن در بیان معانی شایع. با این شیوه است که شاعر می‌تواند آنچه را نزد عامه زشت است و حقیر بزرگ جلوه دهد و زیبا و آنچه را حاکمی از پستی است و خواری نشانه‌ی فرمانماید از غرور و سرافرازی. رباعی کمال اسمعیل، که تشبیه باژگونه‌ی کرده است داجع به شك و خون بنابر مشهور او را در خورد يك لقب افتخار آمیز کرد. - خلاق المعانی^{۱۶} مرثیه‌ی هم که ابوالحسن انباری ساخت در حق ابن بقیه نمونه يك توفیق جالب است درین باب^{۱۷}. درین قصیده از منظره خواری يك وزیر منسوب که او را بدار زده‌اند، مردم بشماش آسوده‌اند، اطراف دارش آتش روشن کرده‌اند، از منظره مصلوب که توی هوا معلق مانده است، دستهایش را بطرف مردم دراز کرده است، بلکه از تمام این رسوایی‌ها و خواریهایی تصویرهایی ساخته است تازه و جالب. بالای دار رفتن وزیر را در حال مرگ تعبیر می‌کند. باینکه در مرگ هم مثل حیات سرنوشت او بلندی است و بلندی گرای. تماشاییانی را که در اطراف دارش آمده‌اند تشبیه می‌کند بآنهایی که در زمان حیات وی نزدش می‌آمدند برای دریافت صلح. دستش را هم که بجانب مردم دراز کرده است مانند می‌کند بآنکه در روزگار حیات نیز دست بسوی مردم دراز می‌کرد؛ بآنها اشاره می‌کرد، سخن می‌گفت و، صلح‌شان می‌داد. حتی آن آتش را که دوردارش افروخته اند تشبیه می‌یابد بآن شمع‌ها که شبها در خانه وزیر روشن می‌شد، از برای بزم افروزی‌ها. بدینگونه با تصرف در طرز بیان از جزئیات معانی که مناسب بود برای يك کاریکاتور مضحك، يك مجسمه عظیم ساخت. قوی و مؤثر. از تأثیر و قدرت این طرز بیان بود که ضدالدوله دیلمی با چندان دشمنی که نسبت باین وزیر داشت وقتی مرثیه را شنید آرزو کرد که کاشکی بجای ابن بقیه بوده مصلوب^{۱۸}. این نوع تصرف در معنی تفنن است و تنوع و کوششی است برای پرهیز از ابتذال.

درست است که بهر حال دوری از ابتذال لازمه اش جستجوی معانی غریب است لیکن اگر شعر تماشا فقط معانی غریب باشد شعر نیست معماست. البته

معنی اگر هم مشترك باشد یا مسبوق شاعر بزرگه میتواند آن را طوری تعبیر کند که بتوان مسبوقش خواند یا منتحل. اینجاست که مسأله سرفات دقیق میشود و تمیز بین معنی مأخوذ و مبتکر دشوار. در مورد معانی مشترك حتی فکر قوارد هم پیش می‌آید که در بعضی موارد قبولش اجتناب ناپذیرست و تنها راه برای حل مشکل. بعلاوه در نقد، ادعای آنکه يك معنی ابتکار است و بی سابقه کاریست دشوار و که میتواند بددستی ادعا کند که فلان معنی را اول بار فلان شاعر گفته است و پیش از او سابقه نداشته است؟

از این روست که بعضی صاحب نظران ابتکار را عبارت دانسته اند از تقلیدی ناخود آگاه و تفتیش نشده. بله، چون در زیر آسمان هیچ چیز تازه نیست سنگا* حکیم رومی بخود اجازه میدهد بگوید هر چیز که کسی خوب بیانش کرده باشد مال من است^{۱۹}. این دعوی نیز در واقع تاحدی درست است. بسا که در خواندن يك قطعه شعر دریافته ایم که شاعر همان چیزی را میگوید که بارها بخاطر خود ما گذشته است و يك نشان شعر خوب همین است.

شعر و قصه

خیال انگیزی شعر البته اختصاص به قافیه و وزن ندارد تخیلی که در ماده آن هست نیز تأثیر عمده دارد در سرایت دادن خیال شاعر بدیگران. مثل يك بیماری. این تخیل آفریننده مخصوصاً در قصه جلوه دارد که ارسطو آنرا تقریباً اساس مضمون دانسته است^۱ برای شعر: قصه رزمی و قصه بزمی.

در واقع مخیله شاعر با ترکیب آزاد حادثه‌های مختلف، حادثه‌های واقعی و حادثه‌هایی که واقع شدنشان معقول است یا محتمل، قصه‌های تازه می‌سازد. قصه‌های بزرگ از رزمی و بزمی، قصه‌های رزمی یادگار جنگ‌ها و دلاوریهای گذشته اقوام است. یادگار جوش و خروش تهاجمات و تدافعات تاریخی اقوام. قصه‌های بزرگ است از سرگذشت دلاوران بزرگ، سرگذشت اخپس‌ها، ورستم‌ها، سرگذشت کسانی که قدرت جسمانی آنها غول‌آسا است و کارهایشان نیز مناسب با قدرت جسمانی‌شان. در عین حال اعمال آنها در مقایسه با قدرت و استعداد جسمانی انسان عادی عجیب بنظر می‌آید و افسانه‌یی. این است آنچه نقادان ما حماسه میخوانند و یونانیهای قدیم اپوس میخوانده‌اند یعنی قول و چامه^۲. شعر حماسی در واقع عبارت است از قصه منظوم راجع به قهرمانان گذشته و کارهایشان :- کارهای شگفتشان.

نمونه کلاسیک و کامل آنها دو منظومه رزمی قدیم یونانیست :

ایلیاد* و اودیسه* منسوب به هومر* که منظومه لاتینی انه‌لید* اثر ویرژیل* رومی تقلیدی است از آنها. در قرون وسطی اسباب بیشتر فراهم شد برای پیدایش حماسه‌ها - حماسه‌های جدید خاصه دینی. داستان انگلیسی بولف* حماسه فرانسوی رلان* و منظومه آلمانی نی‌بلونگن* پیش و کم از اثر ویرژیل تأثیر داشت و از میراث کلاسیک قدیم. اما در منظومه تاسو* و بهشت گمشده میلتون* حماسه اروپایی رنگ تازه یافت - رنگ تورات و رنگ دیانت^۳.

در حال اپیک که در اروپا با نام هومر، ویرژیل، کامونس*، تاسو، و کلوپشتوک* همراه است از حیث جوهر و ماهیت همان است که در فارسی نام فردوسی را در رأس یک کاروان از شاعران حماسه‌سرا قرار داده است و همراه اوست دقیقی، اسدی و دیگران. عظمت و شکوه حوادث این قصه‌ها غالباً آنها را در عرصه‌ی از زمان قرار می‌دهد که در آن آسان نیست: زمان جنگهای تروا، دوره جنگهای صلیبی، روزگار قهرمانیهای اروپایی، عهد اخلیس‌ها و رستم‌ها^۴. در حقیقت با آنکه این حوادث بصورتیکه در حماسه‌ها روایت شده است افسانه‌است و زاده تخیلهای آفرینندگان گمنام قرون، شاعران نشان تقریباً همه‌جا آنها را تاریخ پنداشته‌اند: حوادث واقعی. در صورتیکه این اشعار هر جا واقعا تبدیل به تاریخ میشود جوهر شعری خود و قوت و عظمت آنها از دست میدهد از آنکه در تاریخ آنچه اهمیت دارد راست بودن است و در حماسه پیش از هر چیز دیگر اهمیت در شکفت انگیزی است و راست نمایی. واقعی که مضمون حماسه است شرطی آنست که هم وحدت و پیوستگی داشته باشد هم تمامیت بیلاوه باید در آن، کرداری باشد شایسته یک قهرمان - یک موجود که بالاتر از

✧ Iliade	✧ Odyssee	✧ Homere
✧ Eneide	✧ Virgile	✧ Beowulf
✧ Chanson de Roland		✧ Niebelungenlied
✧ Tasso	✧ Milton	
✧ Camoens	✧ Klopstock	

مردم هادی است.^۵ بیه حماسه هم مثل تراژدی بدایتی دارد که آغاز داستان است و شروع بحران آن. بعد عقده است که داستان را باوج شکوه و قدرت میرساند و آنجاست که قهرمان داستان قدرتش جلوه گر میشود و عقده گشایی کاراوست. که درواقع همین گشایش، خود غالباً نهایت داستان است. این پیوستگی که از بدایت داستان تا نهایت آن ادامه دارد ازحماسه نیز مثل تراژدی- امری میسازد تام و واحد. هرچند که بقول ارسطو آنقدر که در تراژدی وحدت تحقق پیدا میکند در حماسه نمیکند.^۶ بااینهمه در حماسه خیلی بیشتر از تراژدی امورخارق العاده مداخله دارد از آنکه کار انسانهای فوق العاده بیشتر از کار انسانهای عادی محل توجه ومداخله خدایان و غیبی ها تواند بود. فی المثل مداخله مکرر خدایان در وقایع ایلپاد ودخالت سیمرغ در کارهای رستم مداخله موجودات غیر انسانی است در سرنوشت انسانها. این نکته از عوامل اصلی است در ایجاد آن امری که اساس حماسه است: شکفتن انگیزی. نهایت آنکه رعایت اعتدال در این امر شرطی است برای حصول شرط دیگر حماسه :- راست نمایی.^۷ درحقیقت بی این دو اصل شعر حماسی بوجود نیاید و قبول حماسه سرایان را از درجه توفیقی که درین مهم یافته اند قیاس میتوان کرد. قصه رزمی منظوم در نزد اعراب سابقه ندارد و در ثر هم اگر آثاری چون سیرت عنتر و امثال آنها هست نه عربی خالص است نه رزمی صرف.^۸ آنچه در ادب عرب حماسه خوانده میشود اپیک نیست از نوع لیریک محسوبست و بحث در آن جای دیگر دارد. اما در ایران قصه های رزمی بسیار بوده است و منشأ حماسه ایرانی به قبل از اسلام میرسد و اوج کمال آن نیز شاهنامه است. حماسه هایی که بعد از غردوسی بوجود آمد نه از حیث قدرت بیان شعری بیای کار او میرسد نه از جهت توجه بدقایق فنی. بااینهمه وجود لحن حماسی واحد در آثار حماسه سرایان قدیم فارسی- از دقیقی تا اسدی- حاکی است از وجود سنن قدیم در مأخذ اصلی حماسه ملی ایران. احتمال ایرانی بودن اصل بحر متقارب نیز تاحدی مؤید این دعویست با این همه امروز که تمایلات ضد سنتی در شعر پیدا شده است بحر متقارب نیز- خاصه با همان سورت شاهنامه - برای حماسه ضرورت ندارد و اگر یک شاعر معاصر- سیاوش کمرانی- که

خواسته است از قصهٔ آرث کمانگیر حماسه‌بی تازه بسازد نتیجه کارش مشکوک شده است، تنها سببش فقدان لحن شاهنامه نیست روح قرن و بی‌توجهی به‌غرور حماسه نیز در این قضیه تأثیر دارد.

بااینهمه آرث کسرالی در جای خود قوی است و موثر. این آرث که پهلوان ایرانست وقتی می‌خواهد تیری بیندازد که مرز ایرافزمین را تعیین کند تمام نیروی وجود خویش را در آن کمان می‌گذارد همانگونه که رولان قهرمان حماسهٔ فرانسوی هم جایی که مجروح و خسته ناچار می‌شود در دم آخر زندگی شازمانی را بکمر بخواند تمام قوت و تمام وجود خود را در آن نفس بلندی می‌گذارد که در شاخ خویش میدمد چنانکه خون از شقیقه‌هایش بیرون می‌آید. باری باوجود قدرتی که در داستان آرث هست اگر حماسه‌اش امروز در عقدهٔ فراموشی بیفتد شاید يك سبب عمده‌اش آنست که دیگر عصرش گذشته است: عصر جنگهای نژادی و تمصب‌های قومی. در هر حال شاهنامهٔ فردوسی هر چند در اجزاء تاریخ خود فی‌المثل وقایع اسکنند، داستان اردشیر و شاهپور - هم از عناصر حماسی خالی نیست اما عمدهٔ حماسه آن محورش وجود رستم است و با مرگ رستم حماسهٔ شاهنامه دیگر خاتمه مییابد. این حماسه مفصل که در جریان يك دوران طولانی - تمام مدت فرمانروایی سلسله کیان - دوام دارد سلسله‌یی از حوادث شگفت‌انگیز عظیم است که وجود رستم اجزاء مختلف آنرا بهم می‌پیوندد. در واقع حتی اجزاء مختلف این حماسهٔ بزرگ با یکدیگر ارتباط مرئب و معین دارند چنان که هر يك از اجزاء آن، قهرمان بزرگ حماسه‌های ایران را يك قدم تازه بسرنوشت خویش، پایان کار خویش، نزدیک میکند: نامجوی‌ها، جنگها، و پیروزیها. سرنوشت شوم فرزند کشی، کناره‌گیری، و بازگشت همهٔ اینها اجزاء مسلسل يك وحدت را تشکیل میدهند در تمام این اجزاء شاعر اوج بیان را که به‌همان سبب بعضی نقادان قدیم، شاهنامه را با قرآن مقایسه کرده‌اند^۱ چنان حفظ کرده است که کلام از جهت شاعری و شیوه‌های آن غالباً در حد والاست - یعنی نمط هالی. و این است نکته‌یی که شاهنامه را از سایر آثار حماسی جدا میکند. البته غیر از شاهنامه و گرشاسب‌نامه که حماسهٔ ملی است منظومهٔ رزمی شامل حماسه‌های دینی هم

هست که در بیان قصه‌های مذهبی است. حیدرنامه‌ها، ابومسلم نامه‌ها و امثال آنها. که زود باوریه‌های عامه آنها را از عناصر خیال‌انگیز در آگنده است و معجزات و کرامات غالباً رنگ تندى از امور خارق العاده بآنها زده است. البته نبوغ هیچیک از شاعران گذشته نتوانسته است از آنمیان چیز قابلى بوجود آورد. در آنها خوشى باوریه‌ها و گرافه کاریهای عامیانه که هست نه جایی برای شکفت انگیزی گذاشته است نه مجالى برای راست نمایی. با اینهمه تخیل آفریننده عامه کاری را که در حماسه دینی نتوانسته است انجام دهد در منظومه یزى تا حدی جبران کرده است. چنانکه ادب فارسی نمایشگاه پر بایه‌ی شده است از این منظومه‌های یزى - واقعی و خیالی.

منظومه یزى موضوعش عشق است و زندقى؛ عشقهای نامراد و هم چنین عشقهای کامیاب اما در آگنده بموانع و رقابته‌ها. عمده این داستانها مأخوذست از قصه‌های قدیم: داستانهای عامیانه، یا قصه‌هایی که از اقوام دیگر اخذ شده است. ویس و رامین فخر گرگانی که گویند یادگارست از عهد اشکانیان و از بسیاری جهات یادآور داستان اروپائی ترستان و ایزوت نمونسی است از آنچه شاعران قصه‌ساز از حکایات قدیم اخذ کرده‌اند. نمونه دیگر داستان شیرین و خسروست و افسانه‌های راجع به بهرام گور که در هفت گنبد جمع شده است. حکایت وامق و عذرا نمونسی است از آنچه ظاهراً مع الواسطه ادب پهلوی از یونانی اخذ شده است چنانکه لیلی و مجنون را از عرب گرفته‌اند و از داستانهای راجع به قیس بنی عامر. بعضی شاعران فارسی گوی‌هند هم، قصه‌ی چند ساخته‌اند از روی قصه‌های سندی و هندی. قصه‌های یزى. از اینها گذشته از مأخذ تفاسیر قرآن - تورات و افسانه‌های یهود - بعضی شاعران قصه‌های منظوم پرداخته‌اند - مثل قصه یوسف و زلیخا و قصه سلیمان و بلقیس. چنانکه داستانهای اسکندر هم منشاء قصه‌ها شده است قصه‌هایی غالباً یزى که بعضی از آنها موج بیرنگی از حماسه نیز دارد. باری قصه‌های یزى در شعر فارسی انواع گونه‌گون دارد و تخیل آزاد و آفرینشگر شاعران در پدید آوردن اینگونه قصه‌ها از منابع مختلف الهام یافته است و عناصر گونه‌گون را بهم آمیخته. علاوه در بعضی موارد حوادث زنده و جریانهای نیمه واقعی منشاء الهام شاعران شده است چنانکه عشق مشهور محدود به ایاز که در آثار شاعران

او نیز بدان اشارت هست^{۱۱} در ادوار بعد تدریجاً مایه مناسبی شده است برای يك قصه بزمی. و بسیارند شاعرانی که بنظم آن قصه پرداخته‌اند. هرچند نه با قدرت و مهارت کافی. در هر حال با وجود تنقید به مراعات طرح و اساس قصه‌ها که بیشترشان بیش و کم نزد عام‌مردم شناخته بوده است تخیل قصه‌سرایان مکرر در این داستانها مجال تصرف یافته است. با اینهمه در بین سرایندگان قصه‌های بزمی، هیچ شاعر دیگر بیشتر از نظامی گنجوی که سابرین بیش و کم مقلدان واقعی او محسوبند - توفیق قدرت نمایی نیافته است. در واقع در داستان‌هایی که مسبوق است به زمینه‌های موجود - تاریخی یا خیالی - مجال شاعر در سخن پردازی و در ساختن شاخ و برگ‌های مناسب برای قصه محدودست. چنان که در حماسه نیز چون شاعر غالباً داستانی را می‌پردازد که عامه از آن آگاهند مجال کافی ندارد تا با تخیل آفریننده خویش قصه را رنگ و جلوه دلخواه بدهد. از همین روست که تنقید غردوسی به نقل و نظم عین روایت خداینامه‌ها وقت و وسواسی که درین کار دارد^{۱۲} دشواری کار او و همچنین اهمیت توفیق او را درین کار نشان می‌دهد و اثر او را بیشتر موجب تحسین میکند و مایه اعجاب.

نظامی هم در منظومه‌های بزمی خویش - از جمله در لیلی و معنون که خواننده با چارچوب حکایت آشنائی قبلی دارد - با همین مشکل روبروست. بیهوده نیست که حتی يك لحظه هم اندیشه این مشکل او را در قبول پیشنهادی که از جانب پادشاه جهت نظم کردن این داستان باو میشود مردد میدارد زیرا در چنین داستانی - که اساس موضوعش عبارتست از يك عشق نوامید بین دو دل‌دازه ازدو قبیله متخاصم - چون محضه حوادث دیار عرب است و اقلیم خشک و مردم نامراد آن، کار شاعر در محضه آرای دشوار است و چون دهلین افسانه تنگه است ناچار در چنان تنگنایی بقول شاعر: گردد سخن از شد آمدن لنگه. از آنکه بر خشکی ريك و سختی کوه، که در آن جز بند و زنجیر و جز ریگه و بیابان هیچ چیز نیست چه مجال هست تا شاعر: نکته دانی کند و سخن پردازی^{۱۳}. با اینهمه قدرت بیان او از همین داستان خشک پر نوامیدی شاهکاری ساخته است درخشان و باشکوه.

البته در این قصه‌سایر قصه‌های بزمی که نظامی و دو مقلد بزرگ او خسرو

و جامی ساخته‌اند. هم حرکت و عمل هستند آنچه اروپاییها اتریکه میخوانند. بهلاوه توصیف عواطف و هیجانات واقعی، آنها را رنگی میدهد شایستهٔ درام. درامهای بزرگه. و از این جاست که گاه بعضی از این داستانها درامهای بزرگه اروپائی را بخاطر میآورد. از جمله لیلی و مجنون یاد آور رومئو و ژولیت * میشود و دیس و دامین فاجعهٔ ترستان و ایزوت * را بیاد میآورد^{۱۴}. باری ادب فارسی در آگنده است بانواع قصه‌ها - قصه‌های رزمی و رزمی. مخصوصاً قصه‌های رزمی غیر از آنچه از احوال عشاق و نام‌آوران گذشته مایه دارد، در قصه‌های عامیانه و قصه‌های دیو و پری آب‌خوری غنی میتوانت دریافت. قصه‌های دیو و پری که انعکاس آنها محیط هزار و یکشب را در نمونه‌یی از خلوت‌های هفت گنبد بهرام که گاه تجدید میکند رنگه خیال انگیز شاعرانه دارد تمام کارهای غریب و نامعقول در جو آنها ممکن است و معقول. از آنکه قلمرو آنها سرزمین خیال است. سرزمین دیو و پری.

در قسمتی از این قصه‌ها، و همچنین در قصه‌هایی از نوع هزار و یک شب تأثیر عوامل غیر ایرانی - یهودی، هندی، و یونانی - قابل ملاحظه است و کثرت اینگونه قصه‌ها و شهرت و رواج فوق‌المادهٔ آنها است که در گذشته شاعران ما را از ایجاد و ابداع قصه‌های خیالی مانع میآمده است از آنکه شاعر شرقی - شاعر اسلامی - غالباً بقدری مواد موجود برای نظم قصه در اختیار داشته است که حاجتی بابداع قصهٔ تازه‌یی احساس نمیکرده است. بهلاوه انصراف از واقعیت و گریز بآنچه خیالی و وهمی بیش نیست با ذهن واقع جوی او غالباً مناسب نبوده است از این رو قصه‌های فارسی - غالباً - مسبوق است بمواد موجود، بآنچه حکایات واقعی بوده است یا حکایاتی که واقع شد نشان محتمل تواند بود اما همین نکته سبب شده است که تخیل آزاد، تخیل شاعرانه او مجال کافی نیافته است. تا آنگونه که در مغرب رسم بوده است - به ابداع قصه‌ها پردازد. تخیل او کارش غالباً عبارت بوده است از ترکیب و تألیفی بیش و کم آزاد از مواد و قصه‌های مسبوق و موجود. ایجاد و ابداع قصه‌ای - از هیچ - کاری است که نزد

شاعران ما بندرت رایج بوده است و پیشرفت در آن موقوف است بآینده. آیا همین نکته کافی نیست که تاحدی سبب بوجود نیامدن داستانهای بزرگ‌زمان را نیز در اثر قدیم فارسی بیان کند؟...

انواع غنائی

در ترکیب ماده شعر بعضی وقتها اهمیت حس بیش از تخیل است و این نکته مخصوصاً در آنچه شعر غنائی خوانده میشود بیشتر صادق است. از آنکه درین نوع شعر خیال انگیزی ناشی از حس است - حس خیال انگیز - حس نزد حکما عبارتست از قوه‌یی که انمان بوسیله آن از صورتهاییکه ادراک میکند متأثر میشود - تأثیری از مقوله لذت یا الم، شهوت یا غضب. شاعر آن تأثیر را بوسیله شعر القاء به فیر میکند و بدینگونه آنچه برای شاعر حس است برای فیر - که از القاء شعر آنرا دریافته است تبدیل میشود به تخیل. چرا که فیر بی آنکه صورتهای ادراکی شاعر را دریافته باشد از طریق آنچه شاعر در توصیف و تقلید آن صورتهای ساخته است تاحدی تظیر آن صورتهای را در خیال می‌آورد یعنی صورتهای معانی را در غیاب موجبات واقعیشان بخاطر می‌آورد و تخیل همین است. آنکه در کنار بخاری اطلاق خویش نشده است و شعری را مطالعه میکند که کمال اسمعیل در وصف برف سروده است^۱ بما که گاه چنان تحت تأثیر ادراکات واقع میشود که گویی نیش گزنده سرمای کوهستان را در مغز استخوان خویش حس میکند. اینجا است که حس شاعر از طریق القاء، به غیر منتقل میشود و بی آنکه برف و سرمای وی را متأثر کند خیال سرما در وی تأثیر میکند.

این خاصیت البته تنها به آنچه جسمانی است منحصر نیست احوال نفسانی از خشم و ترس و رشک و شوق و اندوه و شادی نیز درغیر بوسیله شعر القاء میشود و خیال وی را تحریک میکند و شعری که جلوه گاه چنین احوال است اگرچند خود مبتنی بر خیال نیست اما خیال انگیز است و مؤثر. اینست آنچه امروز شعر غنائی خوانده میشود - بمعنی وسیع و عام کلمه. مضمونش هم نه - مثل درام - عمل است نه - مثل قصه - روایت. چیز است که احوال و ادراکات نفسانی را تصویر میکند و تلقین. انواع این احوال و احساسات است که اغراض شعر را چنانکه نزد قسما معمول بوده است بیان میدارد - وصف، مدح، رثا، فخر، و غزل... انواعی که همه را تحت عنوان کلی شعر غنائی - بمعنی وسیع کلمه - میتوان درج کرد.

از جمله در آنچه وصف خوانده میشود یا توصیف، شاعر آنچه را وسیله حس خویش - در مشاهده یا مطالعه چیزی - دریافته است بوسیله شعر منتقل به غیر میکند و شعر او که در واقع ظرف حس اوست خیال غیر را بر میانگیزد تا نظیر آن حس در وی نیز پدید آید و بدینگونه است که شاعر خواننده را در تماشای آنچه نزد خودش جالب بوده است انباز میکند و در نفس او تصرف میکند و تأثیر. توصیف نه فقط قصه را - از رزمی و بزمی - روح و حرکت میبخشد شعر غنائی را هم خواه غزل باشد یا قصیده غنی میکند و پرمایه. البته وصف ممکن است مستقیم باشد و بی واسطه - از طریق بر شعر دن احوال و اوصاف چیزها. یا غیر مستقیم - و از طریق تشبیهات و استعارات که بتوان بوسیله آنها اوصاف و احوال چیزها را دریافت. اینجا است که تشبیه و ملحقات آن هم برخلاف پندار قدما - که هر کدام از اینها را جدا گانه جزو اغراض شعر شمرده است - به وصف ملحق میشود. جای هست که وصف شامل تفصیل است در جزئیات. فی المثل شاعر خانه روستایی یا منظر غروب آفتاب دهکده خویش را مستقلاً یا ضمن یک قصه منظوم - چنان با جزئیات وصف میکند که کلام او درغیر، همان حس و همان تأثیر را بر میگزرد که آن مناظر در شاعر داشته است. مواردی هم هست که وصف فقط کلی است و شاعر از توصیفی که میکند جز القاء و تلقین یک حالت عام و کلی درغیر نظری ندارد از آنکه میخواهد از آنچه خود دریافته است

به غیر فقط گوشه‌یی نشان دهد - گوشه‌یی مبهم و مرموز. اسرار و افراط در همین طرد فکر است که شعر قدماً را از آنچه امروز رنگ محلی می‌خواستند تقریباً خالی کرده است چنانکه شاعر دازی و شاعر غزنوی طلوع و غروب آفتاب را تقریباً یک گونه وصف کرده‌اند و توصیف بهار و خزان چنانکه فی‌المثل در شعر فرخی و معزی هست نه بهار و خزان سیستان یا غزنه است نه بهار و خزان مرو و نیشابور. گویی بهار بهشت است و خزان قیامت؛ از آنکه اغراق شاعرانه نزد قدما آنچه را موضوع وصف می‌شد است تبدیل می‌کرده به امری کلی، عام و مجرد - تقریباً چون مثل افلاطونی. البته اغراق شاعرانه تنها همین به وصف و صف اشیاء و احوال محدود نمی‌شود در وصف اشخاص - ممدوح و محبوب زنده و مرده - نیز این اغراق شاعرانه هست و همانست که مدح و غزل و فخر و رثا را بوجود می‌آورد. چون اغراق شاعرانه است که معانی بزرگ را خرد جلوه می‌دهد و معانی خرد را بزرگ و وقتی شاعر آنرا در توصیف اشیاء بکار برد وصف پدید می‌آید - یعنی وصف شاعرانه. در صورتیکه آنرا در وصف خویش یا قوم و تبار خود بکار برد فخر بوجود می‌آید یا مفاخره - که اعراب همان را حماسه می‌خوانده‌اند^۲. همین توصیف اغراق آمیز را وقتی شاعر در حق معشوق و احوال عشق و عاشقی استعمال کند غزل است - یعنی نسیب، و وقتی درباره عزیزانی از دست رفته بکارش بردن نام می‌گیرد یا مرثیه. همچنین وقتی آن را در توصیف کسی بکار دارند که تمجید و تملق او مطلوب است مدح خوانده می‌شود یا نعت و منقبت و اگر درباره کسی استعمال کنند که مقصود تحقیر یا تهدید اوست هجوست یا هجاء. بدینگونه تمام اغراض دیگر پیش و کم تابع آن بشمارند و وابسته بدان. البته قدرت و استعداد شاعران در تمام این اغراض یک اندازه نیست شاعرانی هستند که قدرتشان در مدیح است یا فخر شاعران دیگر هستند که در هجاء بیشتر قدرت دارند یا در رثاء. تفاوت در طبع است و در آنچه شاعر را بسردن شعر بر میانگیزد. شاعری هست که خشم او را به شاعری و امیدار شاعر دیگری در غلبه و میل و محبت سخنرایی می‌تواند کرد و شاعری هم هست که تنها آزو توقع می‌تواند تار دلش را بلرزاند و به نوا درآورد. در بین شاعران عرب بسیار بوده‌اند

کسانیکه به تأثیر این عوامل نفسانی در پیدایش شعر توجه داشته‌اند. عبدالملك مروان از کسی پرسید که اکنون هیچ شعر گویی؟ گفت درین اوقات نه شراب خورده‌ام نه طرب داشته‌ام نه خشم گرفته‌ام و شعر جز در یکی از این سه حال نگویند. نیز آورده‌اند که یکی از کثیر عزه پرسید چرا ترك شاعری کرده‌ی؟ جواب داد که جوانی رفت و سرکشی نماند، عزه مرد و شادی نماند عبدالعزیز مروان هم وفات یافت و رغبت نماند؟ یعنی دیگر چه سبب برای شاعری هست؟ حافظ میگوید کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد؟ و انوری وقتی در عالم ادما از حرص و غضب و شهوت دست فرو می‌شوی که هم دست از مدح کشیده‌است هم از هجو و غزل^۵ نقادان و صاحب‌نظران از خیلی قدیم متوجه بوده‌اند که استعداد شعرا و مهارت و قدرتشان در انواع مختلف تفاوت دارد چنانکه نشانه آشنایی باین نکته را هم در کلام افلاطون میتوان یافت در یونان باستانی، و هم در نزد ابن قتیبه^۶ ادیب و نقاد قدیم عرب^۶. بندرت ممکن است اتفاق بیفتد که يك شاعر غزل سرای طراز اول در مدح هم بهمان درجه قوی باشد یا کسی که در اشعار اخلاقی و تعلیمی قدرت و مهارت دارد در ساختن قصه‌های رزمی یا بزمی هم بهمان اندازه قدرت داشته باشد و مهارت. البته در هر يك از این انواع و اغراض شعر، ادب گذشته نام‌هایی بزرگ عرضه داشته است و از آنهاست که میتوان تا اندازه‌ی به حدود و شروط حرفتی پی برد. باری وصف ممکن است مستقیم باشد و بطریق خبر یا غیر مستقیم باشد و بصورت انشاء. هدف توصیف هم ممکن است فقط تصویر باشد- تصویر اشیاء و طبیعت. اما حتی در چنین حالی نیز توصیف شاعرانه هرگز يك تصویر مجرد نیست تصویر یا صورتیست از طبیعت بدانگونه که در آینه ذهن شاعر منعکس میشود و از اینجاست که تقلید شاعرانه عبارت میشود از انسان باخافه طبیعت. گرایش به رئالیسم و ناتورالیسم مطلق در این موارد ادعائی است واهی و یا لااقل غیر شاعرانه. ابهام مه‌آلودی که طبیعت ستائی نیمابوشیخ را بآنسوی رئالیسم میکشاند سبب عمده‌ی است که کلام او را با وجود نارسائی‌های دستوریش شاعرانه‌تر جلوه میدهد تا توصیفات عریان بعضی شعرای نئوکلاسیک امروز. بعضی موارد هم هدف از وصف و توصیف شاعرانه تنها تحریک علاقه یا نفرت است در غیر-نسبت به يك امر، يك منظره یا حالت. اینجاست که شاعر تقیدی بوصف دقیق

ندارد. همین که بتواند حالتی را - که خود از تماشای شئی یافته است - درغیر القاء کند برایش کافیمت. در هر حال طبیعت - و انسان که جزئی از آنست - در شعر شاعران تصویر میشود. جز آنکه شعر شاعران به ندرت آن را چنانکه هست نشان میدهد چون کار شاعر آنست که با قیاسات شعری معانی خرد را بزرگ گرداند و معانی بزرگ را خرد نشان دهد. غالباً برای خیال انگیزی و تصرف در اذهان، طبیعت و انسان را یا بهتر آنچه هست عرضه میدارد یا بدتر. هیچ چیز چنانکه هست در شعر نمیآید - جز آنکه شعر را تباه کند - و فاقد لطف و تأثیر. اما این طبیعت ستایی که در شعر هست از تأثیر تربیتی خالی نیست. انسان را بسادگی، بزندگی ساده و دور از هیاهو دعوت میکند و وجود وی را از عشق بسادگی، بخلوت و انزوا، و بشادیهای بی شائبه حیات میآگند. توصیف طبیعت در بعضی موارد حاکی است از انس و علاقه واقعی ب طبیعت. البته نزد عارف طبیعت بیجان نیست زنده است و مثل هر زنده‌یی شوق و حرکت دارد و حتی عارف صدا و حرکت نبض آنرا هم میتواند حس کند. روح شاعر - شاعر واقعی مثل سعدی و مولوی - است که این شور و حرکت کیهانی را ادراک میکند و از زبان تمام اجزاء کائنات پیغام محبت می‌شنود و بسا که خود را چنان با تمام عوالم پیوسته می‌بیند که در دنیا هر ذره‌یی که تکان بخورد یا نابود شود وی چنان می‌پندارد که چیزی از وجود خودش کم شده است و با چنین احساس با تمام کائنات احساس خویشاوندی میکند و میتواند مثل سن فرانسوا اسپز * قدیس قرون وسطی باد و خاک ابرو و سنگ و درخت را هم برادر خویش بخواند: برادر باد، برادر ابر، برادر سنگ، برادر خاک. همین احساس پیوند با جهانست که شاعر را آشنا میکند فی‌المثل با زبان درخت با حرف‌ها و درد دل‌های درخت. چنانکه سیاوش کسرامی در غزلی برای درخت راز و نیازها با این جوانی روینده دارد - مثل راز و نیازی که با یک زن زیبا میتوان کرد. حتی بیان شاعر ممکن است يك لحظه، خواننده را بیاد پل والرئ * بیندازد که دلکش‌ترین و ژرف‌ترین اندیشه‌های چنار را در پای بندبی که بخاک دارد در ضمن يك قطعه بیان میکند. قطعه ابر

زمستانی اثر دکتر حمیدی هم چنین شمریست. با جوش و هیجان رمانتیک اما حاکی از ادراک درست از طبیعت و شادیه‌ها و دردهایش. با اینهمه طبیعت آنچنانکه در کلام منوچهری، لامعی و قآانی وصف میشود چنان از سادگی بیان که مقتضای طبیعت است بدور می‌نماید که از آن اوصاف جز به ندرت نمیتوان در غور طبیعت فرو رفت و اینجاست ضرورت تجدید نظر در شناخت طبیعت - کاربکه شمرای امروز از نیما و دیگران آغاز کرده‌اند. هر چند در ارزیابی توفیق آنها جای بحث هست. مسأله دیگر درین باب عبارت است از بحث در باب مدیحه سرایی... این مدیحه دوستی و تأثر از مجامله و تملق شاعران البته اختصاص با دب فارسی و با دنیای اسلام ندارد و متأسفانه از طبایع مشترک انسان است. چنانکه هم حکام و جباران یونان و روم از این شراب دروغ مست میشده‌اند هم خنیاگران و نوازندگان درگاه خسروان باین افسون‌دلهای سخت آنها را نرم میکرده‌اند. حتی در جامعه امروزی غرب هم جباران واقعی یعنی طبقات عامه در مقابل تملقات نوازشگر عوام فریبان تسلیم میشوند - خاصه در مواقع انتخابات و اخذ رأی. تملقات عاشقانه هم که موضوع غزل است تأثیرش مخصوصاً در طبقات مخاطب بسبب طبع مدیحه دوستی آنها است که خود ناشی است از فطرت انسانی... در هر حال قسمت عمدۀ بی از آثار قصیده گوین ما عبارت است از همین مدایح و ملحقات آنها: - فخر، رثا، عتاب، هجاء، اعتذار، و غزل. در بین این ممدوحان بوده‌اند کسانی که از خوش باوری خویش یا از تلقین شعرا واقعاً این مدایح پوچ را وسیله بی تلقی میکرده‌اند برای جاویدان کردن نام خویش چنانکه شمراشی هم بوده‌اند که شهرت رودکی را - خاقانی شهرت عنصری را و ابن یسین قبول و شهرت عنصری و انوری را - بیشتر بسبب ممدوحان نشان فراموده‌اند و هر یک خود را از آن رقبای برتر می‌شمرده‌اند^۱. منوچهری حتی درین مقام خود را با شاعران معروف عرب سنجیده است و ممدوح خود را با ممدوحان آنها^۲. مدح البته اختصاص با مرء و معشتمان عصر ندارد در ادب اسلامی بسیارست مدیحه‌هایی که در حق پیغمبر گفته شده است یا ائمه دین - نعت و منقبت. بحث درین نوع اخیر مربوط است بشعر تعلیمی - اشعار دینی. اما آنچه راجع بمدح معشتمان و نام آوران عصرست شرط عمده در آنها این است که شاعر در وصف و ستایش ممدوح

میگوید مناسب باشد با احوال و آرزوهای او. از آنکه اینگونه تمارقات وقتی ممکن است برای ممدوح مؤثر بیفتد که خود او لاقلاً ائصال بآن احوالدا در جزو آرزوهای خویش پرورده باشد. ازینجاست که صاحب نظران گفته اند ممدوح سپاهی را باید باوصاف سپاهیان ستود و ممدوح عالم را به اوصاف علما^{۱۱}. مأمون خلیفه بر کلام یکشاعر که او را بیش از حد ضرورت اهل زهد نشان داده بود از همین جهت ایراد کرد^{۱۲} ایرادی که وارد بود و نظایر آنرا از خلفای دیگر هم نقل کرده اند. درست است که گاهی بعضی از این مدایح شاید ممدوحان را تاحدی هم اصلاح میکرده است - و و امید داشته است تا خود را به اوصاف پسندیده شاعران متصف بدانند اما در غالب موارد تأثیر این تملقات فاسد کردن ادب قدرت بوده است و مغرور کردن آنها - لامحاله مغرور کردنشان به نام باقی، دولت جاوید. نه مگر حتی پیندار * شاعر قدیم یونان هم گفته است کارهای بزرگه وقتی از ستایشگری شاعران بی نصیب باشند در فراموشی عمیق فرو می مانند^{۱۳} اینجاست که حق با ناسرخسرو - و امثال او - است که شاعران مدحگر را ملامت ها کرده اند، بیش از ممدوحان شان. می گویند نابغه ذیانی هم کسه اول بار قصیده عربی را برای مدیحه گوئی بکار برد نزد قوم حیثیت خود را از دست داد^{۱۴} چنانکه هر چند از نعمت و ثروت بهره یافت و مثل اخلاف ایرانی خود - عنصری و معزی - در طلا غرق شد اما نزد عامه از اعتبار و وجهت افتاد ظاهراً این میزان را ذوق عامه حفظ کرده است و هنوز هم رد و قبولش تابع آنست - تقریباً دهه جا. باری در طی این مدیحه های صنعت گران که حتی زبان شان برای ممدوحان ترك و ترکمان قرنهای پنجم ششم درك کردنی نبود این مین * های شرقی آنچه را برای ارماء حس تملق جوئی خویش لازم داشتند بدست می آوردند و همین کافی بود که خیال شان را برانگیزد و نفوس غارتگر شان را به نفوس غارت شده - بفتح شاعر - تبدیل کند. علاقه جنون آما به دروغ چاپلوسان غالباً این ممدوحان سطحی را تا آن حد گمراه میکرد که استعدادهای کم مایه را نیز بقدر نبوغ واقعی تشویق میکردند - بوسیله ملات و جوایزی که از غارتها و اردو کشی ها

بدست می‌آوردند. سلطان محمود غزنوی مدیحهٔ عنصری را که فی الجمله چیزی از آن درك میکرد با شمری که نندا - يك راجهٔ متملق هند و - بزبان خویش در مدح او سرود يك نظر میدید^{۱۴} از آنکه هر دو شمر فقط غرور او را ارشاء می‌کرد و او را در عالم رؤیاهای مستی بخش در ردیف خدایان بی زوال‌ه‌ند در می‌آورد.

هدف اصلی شاعر هم درینگونه اشعار همین بود - تصرف در نفوس ممدوحان بقصد تحريك سخاوت آنها و هرجا که این مقصود حاصل نمیشد عکس‌العمل شاعر سخت بود و غیر شاعرانه. گاه تخلص بنام ممدوح دیگر میشد: کاری که حتی عنصری هم بدان متهم شده است و گاه ممدوح تهدید میشد و کار به عتاب میکشید یا بهجو. بهمین سبب بود که هرجا ممدوح گشاده‌دستی پیدا میشد که از ساده دلی یا زیرکی برای دروغ‌های متملقان ارزشی قایل بود از همه جا شاعران و مسخرگان و خوش آمد گویان بدورش جمع میشدند تا از آن باران طلائی که از دستش میبارید سیراب شوند و اگر بهره‌ی حاصل نمیشد او را ترك میکردند بقصد جایی دیگر. فهم و علاقهٔ ممدوح و لیاقت او اهمیت نداشت و این نکته را خان‌های غارتگر و جاهل قرون تالی هم - مثل خود شاعران - درك میکردند. در واقعهٔ افغانه، يك امیر نا تراش در فارس مورد ستایش شاعری شد که وی از شعر او هیچ نفهمید اما وقتی چند بیتش را گوش کرد گفت کافیت میدانم چه میخواهد قدری پول باو بدهید^{۱۵}. همچنین حکایت معروف صله بخشی لفظی کریمخان - که شاید عبارت شاه بخشیید شیخملیخان نبخشید بآن داجع باشد - حاکی است از توجه عام ممدوحان به مقصد اصلی ستایشگران. داستان معروفی شاعر با خلف احمد و حکایت خرك سیاه او که در جوامع الحکایات عوفی^{۱۶} آمده است هم نمونه‌ی است از طرز فکر مدیحه سرایان که احياناً از نبودن ممدوح یا همان لحنی شکایت می‌کردند که امروز يك بقال بینوا میکند از فروش نرفتن جنس باد کرده‌اش. عین این لحن شکایت را در قصاید ستایشگران از منوچهری، انوری، و ظهیر تا وسال و سحاب و سپهر میتوان یافت. يك نوع از این مداخل هم هست که اختصاص دارد به خود ستایی - فخر. این نوع شعر ظاهراً - اساس قصیده بوده

است در شعر عرب جاهلی که شعر را وسیله‌ی میدیده‌اند برای عرجه کردن مفاخر- مفاخر قبیله و مفاخر خویش. در ادب اقوام دیگر هم شعر فخر هست و حتی امروز بعضی روانشناسان مبنای آنرا يك عقده روحی میدانند- عقده نرگسی * بنای این حال برداستان نرسیس است از اشخاص اساطیر یونان که صورت خویش را در آبدید و عاشق خود شد و چون مرد خداوند او را تبدیل کرد به گل- به نرگس که در ادب غربی مظهري است برای خود پسندی. نه آخر خود پسندی صفت عمده هر آفرینشگر است؛ شگل * منتقد آلمانی يك جا میگوید هر هنرمندی نرسیس است یعنی خود پسند. باری این خودبینی شاعرانه منشأ معانی و سبکهای خاص شده است در شعر و شاعری. عمر بن ابی ریمه شاعر عرب که گویند محبوب زنان بود و شاعر عشق و عاشقی، در غزلهای خویش بیشتر خود را میستود چنانکه گویی خودش معشوق بود نه عاشق؛ آیا همین طرز فکر را در اشعار عاشقانه دکتر خمیدی شاعر معاصر ما نیز نمیتوان یافت که گویی او نیز مثل هبل * شاعر آلمانی از معشوق توقع دارد که در عشق وی پایدار باشد اما از وی توقع وفاداری نکند؛ در ادب فارسی البته بسیار بوده‌اند شاعرانی که اشعار فخریه سروده‌اند- مخصوصاً در ستایش شعر خویش. يك روایت- که گویا مورد قبول آدمهای خوش باور و آدمهای شکاک هر دو میتواند بود- اولین کسی که در شعر خویش را بستود ابلیس بود؛ یعنی که اولین شعر، ستایشی بوده است از گناه و دروغ. غنائی، انوری، سید حسن غزنوی، خاقانی، نظامی، حتی وصال، و قاتانی همه فخریات دارند بسیار. نوعی از همین اعجاب بنفس و خود ستایی، اعتقاد مبالغه آمیز است که شاعران بشر و هنر خود داشته‌اند. درین مورد گمان میکنم همه شاعران بزرگترین شاعر را فقط یک نفر میدانسته‌اند: خودشان. این دعوی را اگر هم به زبان نمی‌آورده‌اند همیشه توقع داشته‌اند از زبان دیگران بشنوند. هر حال شاعران غالباً در تعریف شعر خود به مبالغه سخن گفته‌اند چنانکه داشته * شاعر بزرگ ایتالیایی هم از شعر خویش با همان لحن فخر آمیزی

صحبت میکند که سعدی و حافظ ما از سخن خود یاد کرده‌اند.

بموجب يك روايت، مولانا مظفر هروی در وقت مردن دیوان خود را در آب انداخت که بعد از مظفر هیچ کس قدر سخن وی نخواهد دانست بلکه آنرا فهم نتواند.^{۱۷} اگر هم دیوان مظفر اکنون در دست هست تا این دعوی دولتشاه را بی اعتبار کند در این باب شك نیست که بسیار بوده‌اند شاعرانیکه خود و شعر خود را مافوق فهم اهل عصر میدانسته‌اند و هم اکنون نیز چه بسیارند. در این صورت لحن دکتر حمیدی را که غالباً از این فخریات مشحون است نه غریب باید خواند نه گزاف. همین لحن فخر و ستایش است که وقتی در ستایش معشوق بکار میرود قویتر میشود: نیسب یا غزل. درین نوع شعر است که شاعر درد و سوز عاشقانه خویش را به غیر تلقین میکند و او را به شور و هیجان می‌آورد. این نوع شعر است که در کلام اسباب حال که گاه بکلی جنبه انفعالی پیدا میکند و از قصد و غرض و شور و آگاهی خالی است. عشقی که درین غزلها وصف میشود عبارت است از حب تملك - تملك جسم معشوق. گاه معشوق يك غلام ترك است، بنده‌ی زرخریده که چهره او صورت کلاسیک معشوق را در ادب قدیم فارسی نشان میدهد: چشم چون نرگس، زلف مثل سنبل، روی مثل ماه چهارده شب و امثال آنها... رنگه مذکر که در این اشعار هست اسلامی است.^{۱۸} و حاصل زندگی در اردوها و رباطها، با این همه عشق به زن هم نه نادرست و نه غیر واقع. غزلهای بسیار هست مشحون به عشق زنانه - عشق طبیعی. شور و التهاب عاشقانه زن نسبت به جنس مخالف در شعر قدیم نیست یا نادرست. زنان شاعر هم که غزل سروده‌اند در واقع عواطف جنس مخالف را ترجمه کرده‌اند. با این همه فروغ فرخزاد شاعره معاصر در شعر غنای خویش ترجمان آرزوهای شده است که در جامه‌های تهذیب یافته شرم و مناعت زنانه آنها را مهار میکند و پیروان شیوه او غزل را شبیه کرده‌اند به غزل هندی که بقول شبلی نعمانی در آن اظهار عشق از جانب زن است نمرد.^{۱۹} در هر حال فروغ، رنگه زنانه عمیقی بشمار امروز فارسی میدهد و ادب فارسی را هم مثل ادب تمام اروپا سوق میدهد بسوی احساسات زنانه. احساسات زنانه که بقول بند تو کروچه *

مدهاست ادب اروپایی را تسخیر کرده است.^{۲۱} صحبت ازغزل فارسی بود در شعر کلاسیک. نوعی عشق افلاطونی هم درین غزلهاست - الحب العذری. بدین گونه، عشق که موضوع عمده غزلست گاه ازعشق جسمانی بهعشق روحانی تمعید میشود. عشق جسمانی نیز گاه هیجانی دارد که درشور و التهاب آن عتاب و شکایت تبدیل میشود به فرین و نفرت نسبت بمعشوق. همین نکته است که شعر فاشقانه دکترحمیدی را تند میکند و عتاب آلود، پراز خشم و نفرت چنانکه باسننهای قدیم عشق - که مبتنی است بر فداکاری و از خود گذشتگی - فاصله می یابد. غزل فارسی ازجهت طرزیان تدریجاً زبانی یافته است خاص: ساده و لطیف، که شاید ترکیبی است. متناسب از زبان سمدی و حافظ غلبه و قدرت این زبان خاص هم تا حدیست که حتی در شعر غنائی امروز کسانی مثل توللی و نادرپور تقریباً همانرا بکار میبرند و قوت و قدرت این زبان غزل هم ظاهراً با همین اشعار غنائی تازه بیشتر مناسب است. در صورتیکه این زبان سنگین و باشکوه در غزلهایی که امروز بسبک قدما گفته میشود دیگر نیروی حیاتی ندارد و سعی امثال شهریار که با آوردن بعضی الفاظ تازه و جاری - حتی فرنگی - و مخلوط کردنش با تعبیرات علمیانه و روزنامه‌یی - خواسته اند آنرا برای ذوق مردم امروز مناسب کنند ظاهراً با توفیق قرین نشده است. باری عشق در غزل فارسی رموزی دارد و سنت‌هایی. رموز عشق و عاشقی قدیم نیاکان ما را امروز ازین غزلهامیثوان استخراج کرد چنانکه ابن حزم اندلسی از غزل عربی استخراج کرده است در رسالهی موسوم به طوق الحمامه^{۲۲} حتی سنت لیریک قدیم اروپایی هم کسه منسوبست به تروبادور * ها با احتمالی از تأثیر اسلامی پسید آمده است. نام تروبادور نزد بعضی محققان لفظ عربی طرب را بخاطر آورده است.^{۲۳} در هر حال سنت عشق و عاشقی و زبان قدیم آن نزد غزلسرایان گذشته ما اقتضای خودداری داشته است و عفاف. با اینهمه، پرده دریهایی که در شعر عشقی - یا جنسی - امروز هست تقمّتی از اشعار فروغ فرخزاد و پیروانش را تبدیل کرده است با آنچه شعر رختخواب میگویند - پراز هیجان جنسی و خالی از ملاحظات اخلاقی. البته شهرت و

قبولی که این اشعار یافته است ممکن است تاحدی هم مرهون جنبه خاص اخلاقی آنها باشد. در هر حال صراحت و سادگی غیرذاتانی که در این اشعار هست آنها را از جهت ادبی هم قابل توجه میکند. وقاحت کلی * شان بجای خود. البته عنوان شمر رختخواب هم که يك تن از نقادان مطبوعات باین اشعار داده است تصویر درستی از تمام شمر فروغ نیست. درك شاعرانه‌ی کددر شمر او هست عمیق و بی‌شائبه است و حاکی از يك دید تازه. بهلاوه تولدی دیگرش منشأ تولدی است تازه برای شمر امروز.

غزل فارسی بجز عشق بی‌معنی معانی مناسب دیگر هم توجه دارد از آنجمله است لذت جویی، اغتنام وقت و، وصف شراب. لذت جویی و اغتنام وقت عبارتست از تعلیم ایتقوریان بی‌نام ایران - کسانی که تمایلات اباجی داشته‌اند و زندگی. اما وصف خمر - نیز مثل تغزل - اختصاص به غزل ندارد هم در مثنوی و رباعی هست هم در تشبیب قصاید. خمریات که در نزد مسلمین از یادگار جاهلیت عرب مانده است در واقع نوعی عصیان است بر ضد شریعت و بر ضد قرآن. احتمال تأثیر خمریات یونانی در شمر قدیم عربی مشکست امادر خمریات اسلامی شاید مایه‌هایی از سرودهای بزمی قدیم ایران - خمر وانیات - منعکس باشد. يك نمونه قدیم از اینگونه خمریات فارسی تشبیب نویه‌دودکی است که در قصاید و نیز مصطلحات منوچهری آهنگه آنها تکمیل شده است بسا بعضی تأثرات از بهار و بونواس. این نمره‌های مستانه که بانگه دیونیزوس * یونانیها را در محیط می‌کده‌های ترس محتب خورده اسلامیان تجدید میکند هم در ترانه‌های خیام انعکاس دارد هم در غزل‌های حافظ. بهلاوه ساقینامه‌های بسیار - از فخر گرگانی تا حافظ و بهداز وی - که تذکره میخانه، جلوه گاه بعضی از آنهاست حاکی است از کثرت توجه شاعران شرق باین نوع شمر که خود داستانی دراز دارد. باری غزل و فخر و مدح همه از آنگونه اشعار است که در آنها شاعر میخواهد در وصف آنچه موضوع حس اوست بكمک قیاسات شمری خویش معنی خرد - یا عادی - را بزرگی گرداند اما البته جایی هم هست که

میخواهد معنی بزرگ - یا عادی - را خرد جلوه دهد و حقیر. این است آنچه هجو خوانده میشود یا هجا و ممکن است هدف آن يك ممدوح بی احتیاط باشد یا يك معشوق جفاکار.

در هجا چنانکه قدامة بن جعفر میگوید شرط آنست که آنچه بر کسی عیب میگیرند واقعاً برای او عیب باشد همانطور که مدح هم وقتی واقعاً مدح است که آنچه در ستایش ممدوح گفته میشود برای او فضیلت و برتری تواند بود. از اینروست که آنچه یکشاعر عسرا در ضمن هجو دانستند پیری گفته است و او را به زشتی صورت نکوهیده است خطاست چون این عیبها برای يك دانشمند نقص نیست. همچنین اگر کسی يك سردار پهلوان را بنادانی عیب کند او را هجوی نکرده است مگر آنکه نادانیش را در کار پهلوانی و یا سرداریش عیب کرده باشد. در ادب کلاسیک ما منجیک، سوزنی، و انوری و در معاً آخرین یغما بسبب هجوهای خویش مشهورند و البته شهرتی است کاذب و بی افتخار. به علاوه نوعی هجو هم هست که شامل در گذشتگان است - غالباً دشمنان ممدوح یا دشمنان شاعر که خشم و نفرت وی حتی بر مردشان هم ابقاء نمیکند. نمونه این گونه اشعار در زبان فارسی هست ۲۳ اما بسیار نیست از آنکه در اخلاق عامه بدگویی از مردگان نا رواست. اما ستایش و بزرگداشت مردگان رایجست خواه ممدوح در گذشته بی باشد یا محبوبی - و همین است که رثاء خوانده میشود یا مرثیه.

شاید بتوان اشعاری را هم که شاعران گاه در بیان مصائب و آلام خویش - فردی یا اجتماعی - سروده اند باین گونه مرثیه تلقی کرد. چنان که شکایت نامه انوری را از واقعه غزوندبه سدی را بر زوال ملك مستعصم جز مرثیه چه میتوان خواند؟ به علاوه حبشیات هم از این نوع مرثیه است و در این شیوه قدرت بیان مسمود سعدی شك نام او را بعنوان يك سرمشق جاویدان کرده است و خاقانی هم با آنکه حبشیات قوی دارد بیانش چنان متنوع و پر حشمت است که خواننده بشدت جرئت میکند در دل خویش با او هم دردی واقعی حس کند. اوج بیان مرثیه در بیان اندوه ها و دردهایی است که شاعر از مرك يك عزیز درمی یابد - از سایه مخوف مرك. البته مرثیه سرائی در باب مرك عزیزان

از دست رفته - خواه یارو خواه خویش - بیشتر، از احساسات طبیعی مدحون است تا مرثیهٔ ممدوحان و نام‌آوردان. چنانکه در مرثیه‌های خاقانی - که برای زن و فرزند خویش سرده‌است - با وجود تکلف و تصنعی که حتی درین تادیك‌ترین و حزن‌انگیزترین لحظه‌های عمر در بیان وی هست بیشتر میتوان حس همدردی یافت تادر اشعاری که همو یاسعدی و فرخی و دیگران سروده‌اند در فقدان حکام محبوب یا امراء ناکام خویش. در این مرثیه‌ها صداقت و صمیمیت شاعر در بیان تأثر و احساس واقعی خویش حتی میتواند بی‌پروایی‌ا و را در رعایت نکردن سنت‌ها هم جبران کند. مرثیهٔ مادر که شهریار سروده است^{۲۴} با آنکه شعر تاحدی آزاد است از جهت تلقین حس و القاء همدردی درغیریک شعر قوی است - شعر واقعی. بهر حال در مرثیه زبان باید ساده باشد و بی‌تکلف از آنکه تکلف و صنعت بطبعی بودن احساسیکه مضمون مرثیه است لطمه میزند. اهمیت این نکته تاجایی است که این بی‌تکلفی اگر بیست‌های قدیم ادبی هم لطمه وارد آورد باک نیست بشرط آنکه تأثیرش را در نفوس قوی‌تر کرده باشد. ازین روست که مرثیه ساده و بی‌تکلف فردوسی در مرگ فرزند که از وفور جوش و التهاب واقعی شایسته آفریدگار رستم و سهراب است خیلی بیشتر در نفوس تأثیر دارد تا آنچه خاقانی، کمال اسمعیل، و جامی گفته‌اند در همین باب - باتمام قدرت و مهارتیکه در بیان بخرج داده‌اند. در واقع مرثیه‌هایی مانند آنچه خاقانی و کمال اسمعیل ساخته‌اند بمنزل تکلف‌هایی است که بکار برده‌اند برای فراموش کردن درد های واقعی خویش و انصراف از واقعیت‌های دردناک قلبی خود. شاید هم طرز بیان متکلف‌ها برای آنها دوائر تمرین و تکرار، طبیعی بوده است و جزو طبع. باری، درین مرثیه‌هایی که موضوع آنها نه یک عزیز از دست رفته است نه یک ممدوح گمشده صادقانه‌ترین انواع، مرثیاتی منجمی است. مثل ترکیب بند محنتم کاشانی در باب واقعهٔ کربلا که مقلدان بسیار یافته است مخصوصاً در وجود صباحی و وصال و یغما و بهار. این مرثیاتی بسبب صداقت احساس‌گویندگان تأثیر قوی دارند و در بعضی موارد نمونهٔ اعلای مرثیه بشمار توانند آمد.

نوعی مرثیه هم عبارتست از آنچه شاعر در مرگ خویش میگوید خاصه برای سنگ قبر. درین نوع مرثیه شاعر که بهر حال مرگ خویش را واقعا در

ته دل بددستی تصور نمیکند فرصتی دارد برای تفکرات عبرت انگیز - بسبك خود و متناسب بادید و فکر خود. از جمله منظومه‌یی که ایرج درین مورد سروده است در آگنده از روح خیامی است - فکر فرستجویی ولذت طلبی. اما آنچه پروین اعتصامی و شهریار از این مقوله ساخته‌اند نشانی است از روح عرفان در آنها - تسلیم بمرگ و تسلیم بسکوت: پیام و عظه‌یی که يك قبر در دهان سردسنگین خویش دارد و آنرا از زبان شاعری بیان میکند که از و رای خساك سرد بی‌حس صدای پای مرگ را حس میکند: صدای پای راکه گویی همه جا آرام سایه فراموشکاران بی‌خیال راکه شکار او هستند تعقیب میکند.

شعر عامیانه و نمایش

وقتی صحبت از انواع شعر فارسی در میان می‌آید و از منشاه آنها، سهم عمده‌یی را که شعر عامیانه درین میان دارد نباید فراموش کرد. در واقع قدیمیترین نمونه کلام موزون که بزبان فارسی موجودست تصنیفهای عامیانه است: حراده‌ها و سرودها. سرود اهل بخارا، سرود اهل بلخ و جز آنها. اینکه سرگذشت پهلوانها و نام‌آوران نزد عامه رنگه قهرمانی بیشتری میگرفته است و موضوع چامه‌ها و سرودهای عامیانه میشده است نکته ایست که از قرائن موجود برمی‌آید و نمونه آن در ادوار ساسانیان ترانه‌ها و داستانهای راجع به بهرام گور بوده است و ترانه‌های راجع به خسرو که بعدها منشأ قصه‌های یزمی مربوط بآنها شده است. در هر حال با آنکه از ترانه‌های قبل از اسلام که ظاهراً الحان کسانی چون باربد و نکیس را شود و حرارتی میداده است اکنون نمونه‌یی در دست نیست اشاراتی که در کتب بعد از اسلام بوجود آنها هست و همچنین وجود تصنیفها و سرودهایی که بلافاصله بعد از ظهور اسلام در سرزمین ایران پدید آمدند و بعضی نمونه هاشان هم باقیست حاکی است از وجود اینگونه اشعار عامیانه در ایران قبل از اسلام. در دوره اسلام از همان آغاز فتوح این سرودهای عامیانه سرمشق شد برای شرفارسی که در واقع بکمک نمونه‌های شعر عربی، از آثمیان شعر جدید فارسی- ادب

منظوم رسمی - پدید آمد. در هر صورت جایی که از نشأت و تحول شعر فارسی سخن میرود شعر قدیم عامیانه سهم عمده دارد. کاملترین صورت موجود این شعر عامیانه هم عبارتست از شکل فهلویات - دویشهای فهلوی. همین فهلویات است که از قدیم در زبان خنیاگران محلی آفریننده شور و هیجان و رقص و طرب بوده است و حافظ از آن به گلبانگه فهلوی تعبیر کرده است. این تصنیفهای عامیانه از جهت وزن روی هم رفته نشان دهنده سنتهای قدیم است - سنت ترانه‌های فهلوی که ظاهراً میبایست هجایی بوده باشد. تعدادی از آنها بلهجهای محلی در کتب مختلف نقل شده است و بعضی شعرا قدیم حتی بهمان شیوه عامیانه، فهلویات میسروده‌اند. ترانه‌داری هم - که از فهلویات عامیانه پدید آمد - بعدها در دست کسانی چون عنصری و خیام قالب رباعی را بیشتر مناسب خویش یافت و در مجالس طرب مایه شور انگیزی شد در رقص و در آواز.

عنوان دویست و دویستی - که در عربی هم از فارسی راه یافته - در اول اطلاق بر هر دو نوع ترانه میشد. هم رباعی که وزنی همان اشعار معروف خیام است و هم دویستی - دویستی خاص - که عبارت باشد از وزن اشعار باباطاهر. البته قدرت و حیات این اشعار و این نوع ادب - بستگی تمام داشته است بیک خاصیت آنها: شفاهی بودنشان. از خیلی قدیم هم سعی شده است در جمع آوردن آنها و تدوینشان بشکل کتبی: چیزی که قدرت حیاتی و عمق و معنی واقعی آنها را میکشته است و تپا میکرده. از راحة الصدور برمیآید که در روزگار او نجم الدین نامی در حدود همدان رغبتی داشته است بجمع آوردن این ترانه‌ها، و ظاهراً از همان روی او را نجم الدین دویستی میخوانده‌اند. با آنکه غالب این اشعار گوینده‌ی نیشناخته است بعضی هاشان از قدیم منسوب بوده‌اند بشاعران و شاعران واقعی یا خیالی. از جمله در لهجه مازندرانی اشعاری هست منسوب بشاعری بفای امیر - امیری پازواری - که احوالش مشحون است از افسانه‌ها. چنانکه اشعار لری هم هست منسوب به گوینده‌ی نامش ملاپریشان. همچنین قسمتی از فهلویات همدان از قدیم مربوط بوده است با نام یک پیر - باباطاهر همدانی^۱ که احوال او نیز آمیخته است

با قصه‌ها. اینگونه اشعار احیاناً نیز پرست از معانی عرفانی - اما يك عرفان ساده و عامیانه. مضامین دیگر و ساده‌تر هم در این اشعار عامیانه هست. این ترانه‌های عامیانه که همه جا منعکس کننده احوال روحی طبقات اجتماعی است، موضوع‌ها و مضمون‌های وسیع و گونه‌گون زندگی را در بر می‌گرفته است. از لایه‌های تا مرثیه، از گهواره تا گور. سرایندگان هم اشخاصی بوده‌اند گمنام یا بی‌نام که آثارشان - ترانه، واسوفا، و متل‌ها نزد آدم‌های ساده‌یی مثل خودشان خریدار داشته است. اما ادباً - تربیت یافتگان مدارس و مجامع ادبی - هرگز آنها را جدی تلقی نمی‌کردند. حتی امروز هم که شروع کرده‌ایم بجمع و تدوین آنها - و چند مجموعه نیز از آن‌جمله نشر شده است^۲ - درینکار هیچ شیوه علمی جدی رعایت نمی‌شود. با اینهمه قدرت تأثیر و قبول آنها بقدریست که حتی تصنیف‌سازهای دادپو و تله‌ویزیون هم امروز کاری نمی‌کنند جز تکرار همان مضمون‌ها و جابجا کردن مایه‌هاشان.

در هر حال متل‌ها و افسانه‌های عامیانه بی‌شك پر معنی‌ترین و عمیق‌ترین آفرینش‌های هنری است در تمدن‌های گذشته. اگر هم ادعای امثال ما کسبم گور کی که پنداشته‌اند فوکلور برجسته‌ترین - و از جهت هنری - کامل‌ترین تپها را آفریده است^۳ مبالغه آمیز باشد اهمیت فوکلور را در ایجاد تپهای جاودانی ادب نمیتوان نادیده گرفت. در واقع خمیر مایه بسیاری از قهرمانان عظیم داستان‌ها خواه از آن نظامی و خسرو باشد و خواه از آن شکسپرو گوته، در گذشته از همین منبع اخذ شده است و همین منبع در آینده هم منشأ الهام خواهد بود برای اذهان مستعد. چنانکه بعضی متل‌های عامیانه با همان اوزان ضربی فوکلوریک - منشاء الهام واقع شده است برای قطعات تازه. قطعه پریا اثر ا. باعداد که از يك متل عامیانه الهام یافته است يك اثر پرمایه است. از شعر امروز. هرچند پریهایش برخلاف پریهای فوکلور بیش از حد ضرورت در اشک غوطه می‌خورند. همچنین از قصه‌های عامیانه هم میتوان در ابداع قطعات تازه استفاده برد، قطعه شهر سنگستان که م. امید از روی يك قصه عامیانه ساخته است وجود مایه‌یی قوی از شعر را درین قصه‌ها نشان میدهد و نکته‌هایی که در آن هست آنرا حتی از قلمرو ادب محض وارد زمینه اجتماعی

میکند. این قطعه داستان يك شهر سنگه شده است که از زبان دو کبوتر بیان میشود زمینه اصلی آن البته از مثل‌های عامیانه است و ایرانی است. م. امید با ذکاوت و قریحه‌ی خاص عناصر شعری را درین مایه‌های فوکلوری و سنتی کشف میکند و به بیانی شاعرانه، بی‌تکلف و مشحون از نوعی طنز مایوسانه از آن چیز تازه‌ی میسازد.

درین میان نکته‌ی هست که باید اینجا بیان آورم هرچند شاید تمیلش مجالی دیگر می‌خواهد اما بهر حال اینجا اشارتی بدان لازم است. در آنچه امروز شعر خوانده میشود غالباً يك چیز غیر ایرانی هست که آثار برای کسانی که دچار «غرب زدگی» نشده‌اند ناآشنا جلوه میدهد و تازه وارد. هنر عمده م. امید، وا. بامداد درین دو قطعه - که ذکرشان دفت - این است که توانسته‌اند این چیز غیر ایرانی را تاحدی از بین ببرند. دختران ننه دریا اثر ا. بامداد حتی بزبان و فکر عامه و دردها و اندیشه‌های آنها جان میدهد. اما نه این روشنی بیان در تمام اشار او هست نه این انسانیت بی‌غل و غش که جاهای دیگر گاه در نوعی ابهام مرتاضانه خفه میشود. با اینهمه در شعر ا. بامداد قطع نظر از بازیهای که با قالب می‌کند فکر هست و درد واقعی - چیزی که نزد شاعران امروز نادرست. م. امید که ظاهراً با رموز زبان سنت‌ها آشنائی بیشتر دارد از این ابهام برکنارست، نهایت آنکه آدم گاه از خود می‌پرسد حفظ زبان آرکائیک شاعران خراسان در شعری که قید وزن و قافیه سنتی را بکلی زده‌است چه ضرورت دارد؟ در هر حال استفاده از فوکلور شعر امید را هم زنده نگه میدارد و هم آکنده از سمیتمت. همین خاصیت است که آخر شاهنامه او را خوش کرده است با آنکه بقول فروغی^۵ برخلاف مشهور شاهنامه آخرش خوش نیست. بهلاوه دردهای بی‌نام که در ورای حیات فرد - روح انسان را به نومیدی می‌کشاند و بسکوت، در شعر امید مجالی برای جلوه می‌یابد. يك نمونه اش قطعه کتیه.

در بین انواع آثار ادبی درام و کومدی بیشك نفوذ و تأثیرشان در اذهان قوشرست و فوکلور ایران - از آریائی و اسلامی - درین مورد منبع سرشادی است برای بوجود آوردن قهرمانان و تیپ‌ها. البته در گذشته حتی

گذشته‌های بسیار دور - ایران یکنواختی با هنرهای نمایشی بیگانه نبوده است ، گذشته از تأثیر متقابل فرهنگ یونانی و ایرانی - که در عهد هخامنشی در جریان بوده است - هم اشکانیها با این فنون آشنا بوده اند و هم ظاهراً ساسانیها. البته عدم رواج فرهنگ رسمی در طبقات عامه مانع عمده بوده است در رسوب یافتن آثار این فنون در تاریخ - تاریخ کتبی و مدون. مع هذا وجود ترانه‌ها و مثل‌ها و همچنین قدمت بعضی سنت‌های نمایشی حاکی است از سابقه وجود آنها. به علاوه تقلید یا نمایش قدیم ما حتی در شکل موجود با خود نشان‌ها دارند از گذشته‌های خویش - گذشته‌های دور. در باب تمثیل هم اگر چه نمی‌توان تأثیر تأثر فرهنگی را نادیده گرفت لیکن شروع آنرا هم بیک تقلید - که فقط تصادف باشد - نمیتوان منسوب داشت. بهر حال این تمثیل قدیم از حیث قدرت و تأثیر در جای خود چنان اهمیت دارد که حتی برای اروپایی‌ها یادآور تأثرهای قدیم یونان بوده است - یا بقول گوینو * کاری بشمار می‌آمده است بزرگ^۶

درست است که در این کار توجه به جنبه هنری بیان نشده است اما عنصر پاتیتیک * قوی است و همان میتواند منشاء تحولات هنری شود یعنی در ایجاد تراژدی واقعی. وصف این تمثیل‌ها که در ایران مخصوصاً در قرون اخیر شایع بوده است در آثار بعضی سیاحان اروپایی آمده است و با وجود سادگی ظاهری طرز اجراء نقشه و صداقت و تعمق که بازیگران در بیان و ادراک خویش داشته‌اند کار آنها را فوق‌العاده مؤثر می‌ساخته است چنانکه یک نشان شعر خوب هم همین است .

ازینجاست سر آن شیفتگی و علاقه‌یی که از اروپاییها نسبت باین شبیه خوانی‌های مانغان داده‌اند. حقیقت اینست که آنچه مضمون اصلی این تمثیل‌هاست مایه خوبی است برای ایجاد درام و تراژدی - بشرط آنکه هنرمند قابلی از آنها استفاده کند. در هر حال با تمام نقصهایی که از جهت تکنیک درین تمثیل‌ها بچشم می‌خورد کثارسیس * که ارسطو آنرا حاصل تأثیر تراژدی میدانند. تا حدی از

غالب آنها حاصل میشود یعنی تزکیه عواطف. بقول مولانا * تاثر ایرانی هنوز حرف آخرش را نزده: خیلی تغییرات میتوان در آن بوجود آورد خیلی کارها برای کامل کردنش میتوان کرد با اینهمه باهمین وضع که هست نیز مانعی ندارد که در نظر ما اثری جلوه کند دارای تأثیر فوق العاده که اهمیتش از حدود ادبیات تجاوز میکند^۴ درست است که ایران در هیچ دوره‌ی سرزمینی مناسب برای توسعه هنرهای نمایشی نبوده است اما درینکار هم بهر حال تجربه جدی انجام نگرفته است. عدم رشد هنر درام در ایران شاید هم تا حدی سبب انحطاط شخصیت‌های قوی بوده است و فقدان مردان بزرگ آدم‌های دراماتیک که با سر نوشت بچنگند و این نکته خودی شک نتیجه اوضاع تاریخی بوده است. اما سببهای دیگر هم درینکار وجود داشته است که از آن جمله است طرز تفکر و بینش خاص ایرانی‌ها و مسلمین که هنرهای نمایشی را چیز جدی تلقی نمیکرده‌اند.

در سالهای اخیر مقارن انقلاب مشروطه البته توجهی باین سنت شده است و حتی نمایشنامه‌هایی هم به نثر ترجمه یا تصنیف شده است که بعضی‌شان نیز شهرت یافته است و قبول عام. اما نمایشنامه منظوم که اینجا موضوع توجه و بحث ما تواند شد - چندان اقبال ندیده است. یا بسبب آنکه شعر فارسی و سنت‌های آن از حوصله فهم تماشاگران نمایش بیرون بوده است یا آنکه سنت‌های شعر آمادگی آنرا نداشته است که خود را تا حد فهم عامه تنزل دهد. امباب دیگر هم میتوان درین باب فرض کرد. در هر حال از چند نمایشنامه منظوم محدود که درین اواخر در زبان فارسی بوجود آمده است شاید تنها شیدوش و ناهید قابل ذکر باشد اثر میرزا ابوالحسن خان فروغی که در جو محیط شاهنامه يك قهرمان درام ساخته است - قهرمانیکه تا حدی شایسته آثار کرنی * تواند بود.

اما تمایلات تازه‌یی که شعر امروز را از سنت‌های قدیم وزن و قافیه دور میکند ممکن است راه تازه‌یی بر تاثر منظوم بگشاید از آنکه شعر امروز با اوزان و قالب‌های جدید - ظاهراً بیش از شعر کلاسیک برای تاثر مناسب است. این

يك كار عمده است كه شعر و ادب امروز ایران در پیش دارد و مثل داستان نویسی محتاجست به وقوف و تبصر در رموز فنی. این تكنيك تئاتر كه مخصوصاً برای شاعران امروز آشنایی با آن ضرورت دارد در غرب از خیلی قدیم مورد توجه بوده است. از عهد ارسطو و حتی پیش از آن. فن شعر ارسطو حاوی تحقیقات مهم است. درین باب و برای ما هنوز تازگیهای بسیار دارد اما بهر حال قدرت های بزرگ خلاقه - از شكسپیر تا ایسن* - هم در آن رموز، تحولها پدید آورده اند كه در خود توجه است. در واقع از هنرهای نمایشی، نه كومدی به شعر احتیاج حیاتی دارد، نه تراژدی. اپرای فارسی هم باطبیع ملوك و بی حوصلهیی كه در مردم عصر ما هست چندان طالبی ندارد خاصه كه توفیق و قبول صنعت سینما امروز این هنرها را بحدت تهدید ميكند. با اینهمه شعر خاصه اوزان نیمایی و قالبهای ضد سنتی هنوز میتوانند تفنن های شاعران را در آزمایش اینگونه هنرها مخصوصاً در نمایشنامه های کوتاه يك پردهیی تا حدی كامیاب سازد. اکنون يك بار دیگر باید آنچه را پیش از این گفته ام تکرار كنم. در باب هنرهای نمایشی در فارسی سنت و سابقه قدیم كه رعایت كردنش لازم باشد وجود ندارد اما نبودن این سنت شاید غرضتی است برای ابتكار كه میتواند منجر شود بایجاد يك سنت خود آگاه و اندیشیده درین باب. در هر حال در نمایشنامه نویسنده یا شاعر بیشتر توجه به عمل دارد و حرکت - عمل و حرکت بازیگرانش. به علاوه خصوصیات اخلاقی و روحی آنها را باید در همین اعمال و حرکات سریشان نشان دهد نه در ضمن توصیفات. جز با رعایت این نکات، نمایشنامه نمیتواند مورد علاقه عام واقع شود و سر دشواری نمایشنامه نویسی در همین است. در حالیکه در متلها و داستانهای عامیانه - از دینی و غیر دینی - قهرمانهای مناسب و حتی تیپهای جالب میتوان برای تراژدی و درام یافت و این نكته راه روشنی در پیش تأثیر ایران گشوده است. شاید هم قالبها و وزنهای تازه شعر این راه را برای شاعر خوشایندتر و آسانتر كند از راه دشواریكه سنتهای قدیم در پیش روی امثال ابوالحسن فروغی گشوده بود. آینده نشان خواهد داد كه در این اندیشه تا چه حد

خوش بینی واهی هست. اما برای کمدی هم این راه بازست مخصوصاً با سنت‌های قدیم آن: تقلید، معرکه، کچلک بازی، و جز آنها. به علاوه در قصه‌ها و متل‌های عامیانه تیپ‌هایی هست که هنوز کمدی از آنها استفاده نکرده است چون هنوز کومدی واقعی بوجود نیاورده‌ایم. عباس دوس با داستان‌هایی که دارد^۴ در دست یکشاعر پرمایه میتواند معرف يك تیپ باشد - حتی با قیافه سمبوليك. حکایات بهلول و نصرالدین هم پرست از نکته سنجی‌هایی که هم خنده آمیزست و هم تفکرانگیز. از اینها گذشته در قصه‌ها، در تاریخ، و حتی در حماسه هم از این تیپها هست. نهایت آنکه با کمدی که صنعت ظریف بسیار حساسی است شعر و ادب ما، چنانکه باید آشنا نشده است. نه فقط برای آنکه طنز و طعین در شعرو ادب کلاسیک با هزل و هجو سرمویی بیش فاصله ندارد بلکه هم بسبب آنکه طبیعت ما هرچه را غیر جدی بوده است واقعاً غیر جدی تلقی میکرده است.

به علاوه در کار هزل و کومدی این مشکل نیز هست که خندانند مردم آسان نیست - و لااقل از گریاندنشان مشکلتر است. نه هر نوع شوخی و شیرین کاری همه مردم را میتواند بخنداند از آنکه در خنده حیرت و درماندگی عقل هست و در گریه تألم روح. آنچه روح را متأثر میکند تاحدی بین مردم مشترک است اما در مراتب عقل تفاوت هست و در آنچه محرك خنده است نیز ناچار مراتب. گذشته از این فرق است بین ظرافت کمدی که عقلانی است و عمیق با ظرافت دل‌لق که سطحی است و نفسانی. باری طنز در شعرو ادب ما سابقه‌یی دارد جالب و نام عبیدزاکانی کافیست تا تصویر روشنی از گذشته آن بذهن القاء نماید - : طنز اجتماعی و طنز اخلاقی. با اینهمه که گاه می‌ترسم که تأثیر عمده بعضی از این طنزها فقط این باشد که بلاهای سخت را هم آسان کند و بی‌اهمیت. اما طنز آمیخته با غراض سیاسی که امروز فی‌المثل شاعران توفیق - هفته‌نامه هزل آمیز اما بسیار جدی عصر ما - را در استقاده از مایه‌ی اجتماعی قدرت میبخشد پدیده‌یی است تازه و مخصوص به عهد ما - عهد مشروطه. طنز اجتماعی در واقع اعتراض است بر نابامانیها و بی‌رسمیها که در يك جامعه هست نهایت آنکه گویی جامعه نمیخواهد این اعتراض‌ها را مستقیم بشنود یا بی‌پرده. خواه بدان سبب که خود شاعر جرئت نداشت و کنایه انتقادش را بر زبان بیاورد و خواه بسبب

آنکه احوال زمانه چیز جدی و صریح را نمیپسندد به پرده پوشی مایل است و به شوخی.

هريك از این عوامل ممکن است سببی باشد برای پیدایش هجو و هزل یا طنز اجتماعی. حکایتی هست در باب عبید زاکانی که اهل علم بود و اهل مدرسه. نسخه‌یی در علم معانی و بیان تصنیف کرد بنام شاه‌شیخ ابواسحق و خواست آنرا بنظر رساند. شیخ شاه بمسخره‌یی مشغول بود و شاعر نزد او بار نیافت. بازگشت و از آن پس به مسخرگی پرداخت و طنز و هجو. البته داستانی است که بوی ساختگی میدهد و شابهت دارد بحکایتی که ساخته‌اند در باب انوری تا سبب توجه او را بشاعری بیان کنند و انصرافش را از کار علم و مدرسه^۹. بعلاوه حکایتی است عبرت انگیز که یادآور قصه‌یی است معروف راجع بدیوجانس. میگویند این فیلسوف کلبی وقتی برای عامه سخنان حکمت آمیز میگفت کسی گوش نمیداد. یکدفعه حرفش را قطع کرد و شروع کرد به آواز خواندن: جمعیت ساکت شد. عبید هم ظاهراً زود ملتفت شده است که طبع عامه غالباً به چیز جدی کمتر رغبت دارد تا بامر غیر جدی. همین طبع ملول عامه که خیلی زود از چیزی جدی خسته میشود و مخصوصاً علاقه و شوقی که به شوخی و هرزگی دارد بی شك محرك خوبیست برای ذوق شاعر در ایجاد طنز و هزل. این طنز و هزل در بعضی موارد از نوع خاصی است از قبیل آنچه اروپائیا پارودیا * میخوانند و در واقع عبارتست از آنکه سبك بیان، طرز فکر و یا حتی لفظ و عبارت يك شاعر را بگیرند و بكلام او که جدی است رنگه شوخی دهند و مسخره. نمیدانم این را باید بچه نام خواند؟.. نقیض که شاید به بعضی خاطرها بگذرد عام ترست و در آن لازم نیست کلام شاعر اصلی را رنگ غیر جدی دهند بسحاق اطعمه و حکیم سوری در غزل طعامی و قاری یزدی در غزل لباسی بیش و کم درین کار تجربه‌های جالب داشته‌اند اما يك نمونه وحشیانه یا وحشت انگیز آن در کلام عبید زاکانی است آنجا که داستان رستم و هومان را بسا لحن و سبك شاهنامه رنگه مسخره میدهد و با بیان فحیم بلند فردوسی از آنها دو همجنس گرای می‌سازد که در

میدان جنگ هم لذت خود را میجویند.^{۱۰} باری این نوع شعر و تمام انواع مطایبات خسوف آمیزیکه نزد سعدی خیثات نام گرفته است هدف صدمه‌شان تفریح عامه است و ارضاء میل سرکوفته‌یی که آنها دارند به لفظ رکیک. میل شدیدی که آداب و رسوم آنرا گه گاه محدود میکند و سرکوفته. باری، آنچه در قسمتی از این انواع هزل و طنز شعر فارسی مایه تأسف است اشتمال آن است به هرزگیها و بی‌بندی و باریها - که زیاده عفت و اخلاق را لطمه میزند. با اینهمه باین دیدگیها هم باید بچشم اغماض نگریست آنهم از کسانیکه تضيیقات و محدودیتهای گونه‌گون برای آنها مجالی باقی نمیگذاشته است تا به اخلاق بیندیشند و به عفت‌های زبانی. در هر حال قبول و شهرت این اشعار طنز - آمیز تا حد زیادی سببش علاقه عامه است به فحشهای هسرزه و به شوخیهای زنده. همین نکته است که شاعران هزل گویی از امثال منجیک ترمذی و طیان بمی و سوزنی سمرقندی و حکیم کوشگکی تا ینما و ایرج رازد عامه مشهور میساخته است و شعرشان را پیش و کم بر سر زبانها میانداخته است - مثل ترانه‌ها و تصنیفهای عامیانه. این شوخیهای زنده نزد عامه پسندیده بود زیرا آن تمایل را ارضاء میکرد که بیشترین مردم بشنیدن و دیدن زجر و رسوائی دیگران دارند. خاصه که این زجر و رسوائی اخلاقی همراه بود با زشت‌ترین دشنامها و متلک‌هایی که در زبان عامه ممکن است بوجود آید. بعضی از این هجوها البته تهمت است. تهمت‌هایی رکیک آمیخته به دشنام و غالباً با ذکر هرزگیهای جنسی یا همجنس‌بازی که عفت و اخلاق عام را آلوده میکند اما بسا که جدی‌ترین آدمهای موقر هم - آنجا که جاذبه و تجانسی با این حوالم احساس میکنند - پنهانی از آن شوخیها تمتع میبرند و التذاذ. بعضی دیگرشان هجوهای است نیشدار با کنایه‌هایی گزنده یا مضحک در باب اطوار و احوال انسانی. کنایه‌هایی که ظلم و تجاوز را غالباً پست‌میکند و حقیر. شهرت و قبول اینگونه هجوها غالباً بسبب لذتی است که انسان گه گاه از اهانت دیدن دیگران میبرد و مخصوصاً از اهانت دیدن کسانی که رفتارشان یا وجودشان اهانتی است بانسان. هجویک محسوب یاقاضی، مجویک امیر یا وزیر غالباً از همین لحاظ نزد عامه شهرت پیدا میکند و قبول. از اینها گذشته در بعضی موارد ممکنست هجو صبر شخصیت طرفدارم بدرد و دروای

هویت اوصاف و عادات خاص او را نیز که ضعفهای انسانی است هدف سازد. يك شاعر ملی قطعه‌یی از پرسی میبرد که پندت برای چه جز در تاریکی‌نان نمیخورد؟ کودک نمیگوید که میخواهد در مصرف چراغ صرفه جویی کند. جواب میدهد نمیخواهد حتی سایه خودش را در حالی ببیند که دست به لقمه میبرد^{۱۱} این البته شاید در هجو يك خمیس معین سروده شده است اما در واقع دیگر از او تجاوز کرده است و شامل هر خمیسی شده است حتی هارپاگون* و گرانده* و اینجاست که هجو يك هزل خالی نیست ظرافت است و طنز -: اخلاقی و اجتماعی. نوعی هم از این هجو هست که هدف شخصی ندارد و بی آنکه مضموم کننده باشد گزیده است مثل شمشیری است که در هوا حرکت میکند و در هر حال موجب وحشت تواند بود. از این نوع است مضمون هایی که عامه متلك خوانند و آنرا از مناسبات لفظی درست میکنند یا قرینه‌هایی که فقط عده‌یی محدود احساس میکنند و نیش آنرا نیز تنها همانها درك میکنند. مضمونی که مخفی رشتی ساخته است راجع بدختران بند تنبان فروش ولایت خود که از بی مشتری بهر بازار بند تنبان بدست میگردند^{۱۲} يك همچو متلك محسوبست. هم چنین است قطعه‌یی که شاعر دیگر ساخته است حاکی از شك جمعه نسبت به زوجه خویش که وقتی باو گفت راجع بآدینه و مناسباتش با تو سوء ظن دارم زوجه‌اش بسادگی جوابداد دو بینی موقوف، نزد ما جمعه و آدینه یکی است^{۱۳}. این نوع هجو مضمون‌بندی خوانده میشود و نزد عامه مضمون كوك کردن، و از سر گرمی های جالب است برای عموم. يك نمونه دیگرش قطعه‌ایست راجع بگلپایگانی ساده‌یی که نزد صدر وقت میرود برای آنکه عنوان قاضی بگیرد و صدر که اول راضی نمیشد آخر بایك خر که بر شوت گرفت او را قاضی کرد شاعر با ایهام رندانه‌یی راجع باین ماجری میگوید که یارو اگر خر نمیبود قاضی نمیبعد^{۱۴}.

این متلك گویی در عین حال يك نوع موزیکری عامیانه است که زیرکی و ذوق بسیار لازم دارد و البته بشمار هم اختصاص ندارد. نمونه‌های خوبی از آن دهم هر هفته در روزنامه توفیق میتوان یافت. بنظم یا اثر. باری هجو و هزل انواع دارد و همچنین

طنز... و اینهمه درعامه تأثیر دارند؛ بسیار قوی. شك نیست که این قطعیه درویه از طنزعامه را نشان میدهد - رویه سیاه آنرا. درحالیکه طنزهای عامه پسند رویه درخشان هم دارد - طنز صوفیانه. بله، درشعر فارسی نوعی طنز اجتماعی هم هست خاص صوفیه که از زبان معنویان و دیوانگان حکایتهای طنزآمیز دارند با نکته‌هان انتقادی؛ نیش تند کلبی که در این طنزها هست نه بر خلق ابقاء میکند و نه حتی بر خالق. طنزیست عام و رندانه که از زمین تا آسمان همه جا را میکاود و همه کس را نیش میزند و درچاشنی بیان رندانه شرنگه خشم و زهر نارضایی پنهان دارد.

این طنز کلبی در آثار بسیاری از شاعران صوفی هست - در سنائی و مولوی، و بیشتر از همه در عطار. وی که در تجلیل از این دیوانگامه يك خوی کهنه شرقی را که هاینه * شاعر آلمانی اشاره‌ی تلمیحی و لطیف بآن دارد^{۱۵} نشان میدهد با ذوق و ظرافتی بیمانند از زبان این معنویان حق همه چیز را در موجی از طنز میثوبد و حتی به عنایت و مشیت خداوندی هم احترام نمیگذارد. يك جا در مصیبت نامه اش کسی از دیوانه‌ی میسر سد خدا را می‌شناسی؟ میگوید چگونه او را شناختم که باین روزم انداخته است^{۱۶}. بر حسب يك حکایت دیگرش دیوانه‌ی نیشابور میرفت دشتی دید پر از گاو پرسید اینها از آن کیست گفتند از آن عمید نشابورست از آنجا گذشت صحرا بی دید پر از اسب گفت این اسبها از آن کیست گفتند از عمید. باز بجایی رسید باره‌ها و گوسفندهای بسیار. پرسید این چندین رعه از کیست گفتند از آن عمید چون شهر آمد غلامان دید بسیار پرسید این غلامان از کیست گفتند بندگان عمیدند. درون شهر سراپی دید آراسته که مردم بآنجا میرفتند و میآمدند. پرسید این سراپی کیست گفتند این اندازه ندانی که سراپی عمید نشابورست؟ دیوانه دستاری بر سر داشت؛ کهنه و پاره پاره. از سر برگرفت، با آسمان پرتاب کرد و گفت اینرا هم بمعید نیشابور ده از آنکه همه چیز را بوی داده‌ی^{۱۷}. حکایتی است ظریف که حاکیست از گستاخی معنویان بر درگاه حق. اما که میتواند طنز لطیفی را که در عمق حکایت بر بعد الهی اجتماعی

بانك اعتراض بر آورده است نادیده بگیرد؟

البته این طنز صوفیانه که گاه رنگ احساس میگیرد و تبدیل میشود باعتراضی پر شور بر مصائب بشری. در الهی نامه پیری پسر جوانش مرده بود در دنبال تابوت پسر میرفت و سر با آسمان داشت که خدایا با توجه بگویم که فرزند نداری و از این داغ بیخبری^{۱۸}. بدینگونه طنز صوفیه هم چاشنی اجتماعی دارد و هم ذوق فلسفی. طنزیست واقع بین با روح انسانی که شکل تعالی یافته طنز عامیانه است. این است هزل و طنز که حتی بیرون از قلمرو زبانهای محلی سرگرمی مطلوبی است برای عامه. اما و رای طنز و هزل ذوق عامیانه در شعر انواع تفنن های دیگر می جوید و سرگرمیها. يك نوع آن عبارتست از شعر بی معنی - که در واقع شعر نیست. با اینهمه چنان در آنها گوینده قیافه جدی دارد و با چنان صلابتی سنتهای وزن و قافیه را رعایت میکند که يك لحظه انسان میتواند شوخی بودنش را فراموش کند. درست است که این در حقیقت شعر نیست اما نوعی ظرافت دلگشاه است که شعرا داشته اند. حتی میگویند که يك شاعر رند ادعا میکرد که میتواند خمسة نظامی را جواب دهد. با اشعار بی معنی و ممدوح هم حاضر شد در ازاء هر بیتش با و مبلقی بدهد بشرط آنکه هر جا بیتهایی معنی دار یافت بمقدار آن ابیات دندانی از دهانش بیرون کشد و آنرا در سرش بکوبد. نمونه هایی از خمسة این شاعر بیکاره آورده اند اما جالب این است که از مجازات فرسته است و از مجازاتی سخت. در هر حال شعر بی معنی هم از تفریحات عامیانه بوده است - و که گاه مایه سرگرمی آدم های جدی. يك حلاج محلاتی - با نام جالب حکیم باقر شنایی - در عهد شاه عباس کارش عبارت بود از ساختن شعر بی معنی و این کار ظریف کلام او را نزد عامه و خاص نمکی میبخشید که گاه او را با حکیم شنایی - شاعر و طبیب معروف عهد صفوی - هم بمعارضه و امید داشت^{۱۹}. لغزو معما هم در شعر يك سرگرمی دیگر بود - برای عامه - و چیزی از نوع مسابقه هوش. از پایان عهد تیموریان تا پایان روزگار صفویه دیوانها و تذکره ها پرست از این لغزها و معماها و در این میان بوده اند کسانی که در استخراج معما داعیه ها داشته اند و قدرت نمایی های حیرت انگیز. عده ای از شاعران این روزگاران حتی شهرت بمعمايي داشته اند چنانکه بعضی ادیبان رساله های جدا گانه نمونو شده اند

در باب فن مضافاً^{۲۰} بدینگونه درمعا ولفز - که شکل مسخ شده چستانهای لطیف عامیانه بود - ذوق تجمل پرست عامه، هم سرگرمی دیرین خود را بازیافت و هم مجالی را که برای او کم دست میداد - برای فکر کردن. يك تفریح عامیانه دیگر که گاه منتهی میشد بهیجان یا بلوای عام عبارت بود از اشعار شهرانگیز - یا شهر آشوب. این نوع شعر عبارت بود از رباعیات یا قطعاتی حاوی طنز و هزل هجو آمیز با تمام طبقات يك شهر از ملا و قاضی و اعیان تا کاسب و تاجر و مزدور و حتی بسا که شاعر از خیره رویی یا کم احتیاطی با جوانان هريك از این طبقات هم لاف از عاشقی میزد و از حرف های دیگر. درست است که این نوع شعر - در دوره هایی که ذوق عامیانه بر همه انواع شعر حاکم بود - بیشتر نوعی سرگرمی تلقی میشد اما گاه نیز عکس العمل سخت مییافت حتی ضرب یا تبعید شاعر. در بعضی موارد نیز بسبب بی تأثیری شعر یا بی تأثیری خلق، بی انکسار میماند و منجمد...

خلاصه، اینهاست نمونه های چند از آن گونه شعر که در گذشته عامه از آن لذت برده اند و شعر نو امروز که بی شك هنوز در آن چیزی قیز ایرانی هست هادام که از این عناصر بقدر کافی الهام نگیرد در نفوس عامه تأثیری زیاد نخواهد داشت.

در باب سبك

انواع گونه‌گون شعر در دوره‌ی تقریباً از روی الگو - یا الگوهای درست می‌شود که سنت‌های جاری آنها را مقبول شناخته‌است. از این‌روست که اشعار گویندگان هر دوره - غزل باشد یا قصیده مسط باشد یا مثنوی - از حیث صورت و قالب و از لحاظ صنعت و سنت با یکدیگر شباهت دارند. با اینهمه در شعر هر گوینده - البته شاعر واقعی را می‌گوییم نه هر تقلید پیغم قافیه‌بند را - چیزی هست که آنها را از شعر دیگران ممتاز میکند چیزی که خاص اوست و آنها را در کلام شاعران دیگر نمیتوان یافت. سبك. در واقع این سبك بر حسب يك تمییز که منسوبست به شوپنهاور * حکیم آلمانی قیافه برونی ذوق و قریحه شاعرست که بی‌آن نمیتوان يك شاعر را از دیگران باز شناخت. بعبادت دیگر مهر و نشانی است که اثر هر شاعر را از آثار بیش و کم مشابه جدا می‌کند و در حقیقت امضای نامرئی و تخلص واقعی بی‌تزویر و مسمون از جمل اوست^۱.

بله سبك که عبادتست از شیوه خاص دهنزد هر گوینده - تعبیر صادقانه ایست از طرز فکر و مزاج طبع او. اگر طبع شاعر تند و سرکش باشد سبك

بیانش غالباً سریع و کوتاه میشود و اگر طبیبی داشته باشد خیال پرور و رؤیایی سبک او در آکنده میشود از استعارات و مجازات دور و دراز. آنکه دروی تداعی معانی قوی است بیانی دارد پراز تغییر و تنوع که احياناً رشته پیوند افکارش ممکن است آسان بدست نیاید و آنکه ذوق نقد و استدلال دارد بیانش قوت و استواری دارد و اجزاء کلام او با يك سلسله نامرئی از منطق و برهان بهم پیوسته است. از طبع بلند سبک عالی برمی آید و از طبع حقیر سبک ضعیف. بقول شاعر ز آب خرد ماهی خرد خیزد. اگر کلام بوفن * نویسنده فرانسوی که گفته است سبک عبارتست از خود انسان؟ درست باشد در سبک نیز مثل خود انسان عوامل گونه گونه نفسانی درهم آمیخته است نه از هم جدا. سبک هیچ شاعری تنها مبتنی بر احساس و عاطفه مجرد نیست چنانکه هیچ انسانی هم نیست که وجودش سراپا احساسی باشد و عاطفه بی ادراک و بی اراده. از این روست که سبک هر شاعر حاکی است از کیفیت توافقی که بین احوال نفسانی او هست. آنکه عاطفه اش غلبه دارد سبک بیانش در آکنده است از جوش و التهاب و آنکه عقل و منطق در وجودش غالب است سبک بیان او معتدلست و خالی از هیجان. شعری هست که از آن ژرف بینی شاعر بر میاید و شعری هم هست حاکی از ساده دلی و زود باوری او. شاعری هست که حتی در هیجاناتی عاشقانه خود را آرام نشان میدهد و تاحدی خونسرد. شاعر دیگر از شور و هیجان حالتی دارد داغ و تب آلود. بدینگونه شخصیت هر شاعر - یابی شخصیتی او - در سبک او نشان میگذارد و اولین تأثیر آن از عکس العملی شروع میشود که شاعر دارد در مقابل آنچه محرك اوست. محرك او ممکن است خشم باشد یا شوق، ترس باشد یا توقع. بملایم این احوال در او شاید شدید باشد یا معتدل و این همه در سبک شاعر تأثیر دارد تأثیری قوی. ابن قتیبه ادیب و منتقد معروف قدیم عرب باین دواعی نفسانی توجه خاصی نشان داده است که حاکمیت از باریک بینی او در نقد. از جمله مینویسد یکی از ابویعقوب خرمی پرسید که مدایح تو درباره منصور بن زیاد کاتب برام که از مرثیه هایی که در حق او گفته ای بهتر شده است و

هم بیشتر شهرت یافته است سبب چیست؟ گفت مدایح را از روی امید میگفتم و مراثی را از راه وفا و بین ایندو حال تفاوت هست. داستان کمیت هم درین باب نقل کردنی است که بقول ابن قتیبه هم بنی امیه رادمح گفت هم آل ابوطالب را. البته کمیت شیعی بود و بنی امیه را دوست نمیداشت با اینهمه ابن قتیبه میگوید اشعاری که درمدح بنی امیه گفت بهترست از اشعاری که در ستایش آل ابوطالب سروده است و من برای این امر سببی نمیابم جز اینکه نزد وی اسباب طمع قویتر بوده است^۲. در هر حال هم اسباب و محرکات نفسانی در سبك شاعر نشان خود را باقی میگذارد و هم طرز فکر و عکس العملی که در مقابل محرکات دارد. از اینجاست تنوع و تعدد سبکها که در واقع بحصر نمیگنجد و هر يك رنگی دارد خاص خود. از سبك بیان شاعر - که برخلاف خود او نه دروغ میگوید و نه دریا میکند - میتوان دریافت که روح او تند و سودایی بوده است یا آرام و شکپا. کلام یکشاعر حاکیست از طبیعت تند و - با اصطلاح - پرانرژی و بیان دیگری حاکیست از يك طبع سرد یا زود رنج. در واقع به اقتضای طبع و مزاج خاص یکی تند و محکم و آمرانه حرف میزند و دیگری ضعیف و التماس آمیز. یکی الفاظ را سبك سنگین میکند و دیگری بی اعتناست هر چه بر زبانش بیاید میگوید. هم انتخاب لفظ تابع طبع و مزاج شاعرست هم طرز ترکیب الفاظ. فی المثل کلمات را يك گوینده چنان به هم میآمیزد که سخنش خوش آهنگ میشود گوینده دیگر از همان کلمات صیادتهایی میسازد بی آهنگ - یا خشك و خشن. این تفاوت سبکها البته سبب تفاوتی است که در طبعها هست و در منشها. باین حساب تعداد سبکها البته باید نامحدود باشد و زیاد - بعد نفوس الخلائق. اما حتی نفوس خلایق را هم يك وقتی فکر حکماء طبقه بندی کرده است بر حسب امزجه: طبع سودایی، طبع صغرائی^۳، طبع بلغمی و طبع دموی. هر طبعی هم اقتضای خلق و خوئی داشته است و سبجه و خصلتی: تند خوئی، زود رنجی، بی قیودی یا خیال باقی...

درباره این نظریه مبهم و منشوش قدمها - که روزی نزد اهل حکمت جاذبهیی داشت است - امروز چه باید گفت؟ برای آنکه هیاهوی بسیار برای هیچ پیش نیاید اینجا کافیت گفته شود که این فکر امروز مشکلی را

حل نمی‌کند و طبقه بندیدی است بی اساس و گسل و گشاد. به علاوه در سبک هم - مثل خلق و خوی - فرقت بین يك آدم عصبی با آدم عصبی دیگر.

در اینصورت تصور آنکه سبکها را بتوان بر اساس علمی محدود کرد و طبقه بندی، گستاخست و خیال واهی. با اینکه يك نقاد وادیب مجهول الهویه یونانی که بین فضلا فضلا بناهدیمتریوس مشهور شده است در رساله مشهوری که راجع به سبک و مسائل راجع بآن دارد آنرا تقسیم کرده است بانواع - آن هم فقط چهار نوع: سبک عادی، سبک مجلل، سبک آراسته، و سبک قوی^۴. هر يك از این انواع البته مختصات دارند لفظی و معنوی که در کلام قنما هست و وجود آنها هر سبک را ممتاز میکند و متناسب با معنی. به علاوه از ترکیب و امتزاج این سبکها البته سبکهای دیگر هم درست میشود - سبکهای میانه. مع هذا عدول از مختصات هر سبک - یا افراط و تفریط در آنها - سبک را دگرگون میکند و آنرا تبدیل میکند بشد خویش - به نقطه مقابل. از این جاست که سبک مجلل وقتی مختصات خود را از دست بدهد منتهی میشود بشد خود: سبک بار دوسبک آراسته تبدیل میشود بصورتی ناپسند - سبک ساخنگی. همچنین سبک معمولی وقتی تباه شود آنچه باقی می‌ماند چیزی است بی بر و بی حاصل: سبک خشک. سبک قوی هم وقتی با آنچه لازمه قوت داشتن آنست دست نباید چیزی می‌شود عاری از لطف و جلال حتی پایین تر از سبک عادی - سبک نا مطبوع^۵.

این است خلاصه بیان دیمتریوس که سبکهای چهارگانه اش اوصاف و مختصات دارند متناسب با نامهایشان. آیا این نظریه منحصر کردن سبک ها باین چهار نوع واقعا يك وجه دقیق و درست عقلی هم دارد؟ ظاهراً نه چون حتی خود دیمتریوس - اگر چه با انکار و تعاشی بی دلیل - از قول دیگران نقل میکند که میگویند آنچه را میتوان بدوسبک اصلی هم برگرداند. میگوید از سبکهای اصلی آنچه سبک عادی خوانده میشود بسا سبک مجلل چنان مفایرت دارد که امتزاج و ترکیبشان ممکن نیست. از این رو بعضی ها فقط بهمین دوسبک اصلی قایل شده اند و پنداشته اند سبکهای دیگر عبارتست از مراحل میانه - بین این دو سبک. این دعوی را دیمتریوس انکار میکند اما در اثبات نظر خویش

هم حجتی قوی و مقبول ندارد. توصیه هوشمندانه‌یی که وی در باب انواع سبك ها دارد عبارتست از لزوم اجتناب از افراط. مکرر تأکید میکند - با اشاره یا صراحت - که شاعر باید نه در آوردن الفاظ غریب افراط کند نه در بکار بردن مجاز و استعاره. چیزیکه مخصوصاً احتراز از آن ضروریست اطناب است. اطناب که ملال انگیزست در هر حال. درست است که افراط در ایجاد مهمنتهی میشود به بیان خشك که عطش خواننده را فرونیشانند و گه گاه فایده‌یی را که از کلام توقع میرود - تأثیر در نفوس - از دست میدهد اما بهر حال دراز گویی خارج از حد يك نوع بی احتیاطی و حتی گاه تجاوزیست به فهم و ادراك.

باین مسأله دیمتریوس اهمیت خاصی میدهد چنانکه يك جا درین باره نکته‌یی از قول ثوفراسطوس* - شاگرد ارسطو نقل میکند که واقعاً حاکیت از توجه قدما به دقایق احوال نفسانی. میگوید نباید گوینده بتوصیف تمام جزئیات يك امر بپردازد بلکه باید چیزی را هم بفهم و نیز استنباط شونده را گذار کند. وقتی شنونده راجع به نکته‌هایی فکر میکند که شما از ذکر آنها خودداری کرده‌اید دیگر تنها يك شنونده نیست يك شاهدست و حتی شاهی که در قضیه ذی‌علاقه هم هست. درین صورت به سبب فرصتی که شما برای آزمایش فهم و ادراكش پاو داده‌اید به فهم و ادراك خود اعتماد پیدا میکند. اما اینکه تمام جزئیات را خودتان بیاورید مثل اینست که شنونده را از فهم و عقل عاری می‌شمارید و بدین گونه گویی بفهم و ادراك او اهانت روا داشته‌اید.^۶

این يك نکته مهم است که رعایتش در واقع حاکی است از توجه گوینده به آنچه مقتضای حال است. مقتضای هر حالی. بلکه رعایت این مقتضای حال است که بلاغت خواننده میشود - یعنی شرط اول برای بوجود آمدن سبك. بدینگونه است که سبك تابعی میشود از اقتضای حال - یعنی از معنی. البته معنی گاه مقتضی دراز گویی است و گاه مناسب با کوتاه سخنی. قدرت بیان شاعر در واقع بستگی

دارد باینکه این اقتضا را تا چه حد دریافته باشد و تا چه حد در مراعاتش موفق شده باشد. فی المثل يك جا بیانش - به اقتضای معنی - در آگنده است بزاری والتماس. اقتضای این امر کوتاهی سخن نیست وزاری و التماس کوتاه تأثیری را که از آن توقع میرود ندارد. اینجاست که سبك بیان گرایش بنوعی اطناب دارد و اگر گوینده بایجاز گراید در صورتی معذورست که سببی قوی تراو را باین کارواراشته باشد رعایت حال شنونده. اما وقتی صحبت از حکم است و فرمان، سبك بیان کوتاهی را اقتضا می کند و ایجاز را از آنکه بیان آمرانه وقتی تأثیر دارد که کوتاه باشد و آگنده از قوت و البته شاعر درینجا هم اگر از اصل تجاوز میکند باید این کارش بر رعایت مصلحت دیگر باشد. يك مصلحت بالاتر. با اینهمه حتی اطناب هم اگر مصلحت وقت گوینده است باید ملال انگیز نباشد. یعنی گوینده خودش همه چیز را نگوید و خواننده را تبدیل نکند يك موجود بیکاره‌یی که باید برای او فقط خمیازه بکشد و سر تصدیق بجهنپاند. ولتر * شاعر نامدار فرانسوی که هوش درخشان او همه جا برای ذوق سلیم محك و معیار درست جستجو کرده است در جایی میگوید سر ملال انگیزی کلام عبارتست از اینکه گوینده بخواهد همه چیز را خودش بگوید^۲ درواقع بلاغت واقعی - که بین اطناب ممل است و ایجاز مخل - درین حقیقه است که گوینده نه فقط بداند که چه باید بگوید مخصوصاً توجه داشته باشد باینکه جز آنچه ضرورت قطعی دارد نگوید و چیزی را هم برای خواننده باقی بگذارد که تا فهم و ادراك او نادیده گرفته نیاید. در حقیقت کسانی که از این نکته غافل میمانند خواننده را وامیدارند که از روی تظاهر احیاناً بآثاری بیشتر ابراز علاقه کند که بیشتر عقل و هوش او را بچالش میطلبند. زیرا فقط در چنین حالی است که خواننده میتواند حس کند فهم او هم بحساب میآید و حتی گویی در ایجاد حالتی که قصد شاعر القاء و تلقین آنست او نیز باخود شاعر همکارست و شريك. سر آنکه عده‌یی از مردم خود را نسبت به چیزهایی که واقفاً درك نمیکنند علاقمند و حتی شیفته نشان

میدهند همین میل شدید تظاهرست باینکه در فهم و درك آن چیزها ادراك آنها هم مداخله دارد و حرکت. بدینگونه حالت آنها گویی عكس العملی است در مقابل حرفهای ملال انگیز یکنواخت کسانیكه از پرحرفی و روده درازی مجالی بآنها نمیدهند تا فكر و فهم خود را بكارندازند. بملاوه برای اجتناب از ملال انگیزی باید كلام تاحدی متنوع باشد. سخن كه یكدست باشد و یكنواخت نمیتواند قوت و درخشندگی داشته باشد بر عكس خواب آور میشود و ملال انگیز. حافظ و سعدی ظاهراً باین سر مهم بیان متوجه بوده‌اند كه دائم بین جد و هزل نوسان داشته‌اند و بین سادگی و جلال. گویی میخواستند تا خواننده درین فاصله مجالی پیدا كند برای نفس تازه كردن و این است عذری كه میتوان آورد برای بعضی مطالب غیر جدی در كتابی مثل مثنوی. بساری بوالوهم * يك جا در فن شعر خویش میگوید خوشا آن شاعر كه بتواند بالعنی ملایم از خشونت به لطف گراید و از لطف بخشونت^۹. حتی در سبك والا- نمط عالی- هم اگر شاعر دائم در همان اوج كبریا و غلبه بماند سخنش صاعقه‌یی میشود كه عقل و عاطفه خواننده را یكسره میسوزاند. از اینروست كه لونگینوس * نقاد معروف یونانی - كه رساله‌اش راجع به نمط عالی مهمترین بحث قدیم است درین باب- حتی گویی خطاهای لفظی گویندگان را هم بمنوا امری كه موجب تنوع میشود صرفنظر كردنی می‌شمرد و میگوید کسانی را كه از هرگونه ماسحه و خطا اجتناب دارند هرگز نمیتوان در ردیف کسانی نهاد كه چون در فضای سخن زیاده اوج گرفته‌اند ناچار كه گاه بوردطه سقوط و خطا هم افتاده‌اند^{۱۰}.

بدینگونه تنوع- اگر بتواند سخن را از حالت جمود و سكون ملال انگیز خلاص كند- حتی مجوز ارتكاب ماسحات لفظی هم تواند شد و این نكته نشان میدهد كه سبك شاعر بكلی از طبع و مزاج او ناشی نیست و از تأثیر محیط و نفوذ شخصیت خواننده هم- كه ناچار توافق با آن بیش و كم در طبع و سرشت شاعر نیز هست- متأثر میشود. زیرا بهر حال شاعر قلباً

نمیخواهد به تنهایی دریایان آواز بخواند و آن هم فقط برای خود. پس ناچار باید بیانش را با توقع و حوصله خواننده متناسب کند و از این‌روست که در پیدایش سبک غیر از طبع و مزاج شاعر که رکن اصلی است احوال محیط هم - بعنوان امری که تسلیم بآن جزو طبع و مزاج شاعرست - نفوذ و دخالت قطعی دارد و بدین گونه غیر از احوال نفسانی گویند نظروف مکان و زمان هم باید در طبقه بندی سبک مورد توجه باشد. از اینجاست که سبک‌ها را باعتبارهای گونه گونه دسته بندی کرده اند و تقسیم. از آن جمله است باعتبار لفظ و کهنگی یا تازگی، سادگی یا پیچیدگی عبارت بندیها. باین اعتبارست که سبک قدیم هست و سبک جدید، سبک عادی هست و سبک مصنوع. بعضی از این اوصاف لفظی احیاناً ممکن است ارتباط بامد و سلیقه‌ی داشته باشد که در یک عهد یا در یک محل بیشتر رواج داشته باشد. این امر نیز میتواند منشاء تقسیم بندی دیگر باشد در سبک‌ها: سبک خراسانی یا سبک غزنوی، سبک عراقی یا سبک سلجوقی، سبک آذربایجانی یا سبک آتابکان، سبک هندی یا سبک عهد صفویه. این طرز طبقه بندی که بیش و کم درباره مکتبهای شعر گذشته فارسی تداول دارد از همین جاست. در ادب کلاسیک قدیم رومیونان هم که گاه مختصات سبک بنام ولایات منسوب میشود. فی‌المثل سبکی که غرق در تصنع و تکلف لفظی است سبک آسیائی * خوانده میشود و ظاهراً از تأثیر جلال و شکوه دربارهای آسیائی متأثرست. چنانکه سبک دیگری که بعنوان عکس العمل در تصنع جویی سبک آسیائی باز گشت بسادگی را شمار داشته است سبک آتیک * خوانده میشود. همچنین سبکی که بنایش بر رعایت کامل سنت‌های کهن بشمار می‌آمد سبک هلنی * خوانده میشود. تمام بنام ولایات یا اقوام یونانی تا به روم.

راجع بمکتب‌های سه گانه - یا چهار گانه - معروف شعر فارسی جاهای دیگر نیز صحبت کرده‌ام. اینها را غالباً سبک هم می‌خوانند. سبک خراسانی، سبک عراقی - که سبک آذربایجانی را هم بعضی در ردیف آن می‌نهند - یعنی آن چیزی را که بین طرز خاقانی، نظامی، مجیر، فلکی و امثال آنها

مشترك است - وسبك هندی. پیدایش این سبکها یا مکتبهای گونه گون را - که همیشه هم حذفاصل زمانی و مکانی روشنی ندارد - چگونه میتوان تعیین کرد؟ جوابها در این باب البته مختلف است. اما میتوان پرسید از عوامل و اسباب گونه گون گون کدام ها بیشتر تأثیر درین مورد داشته اند و دارند. اختلاف ذوق و تهذیب شاعران یا تفاوت ادراك و علاقه حامیان شعر؟ آنچه نزد نقادان آلمانی روح زمان * خوانده میشود درین باب تأثیر دارد و آن يك معنى مجموعه‌ی است از این عوامل و اسباب گونه گون گون^{۱۱}. اما شاید هم بتوان پیدایش این مکتبها را به طبقات اجتماعی و تحولات آنها محسوب کرد. در عهد سلاجقه حامیان شعر و ادب عبارت بودند از وزراء، مستوفیان، و حتی روحانیان - اهل مدرسه - و از این رو در شعر آنسوره آنچه بیش از هر چیز دیگر جلوه دارد همین علم مرده دیگر اهل مدرسه است: بدیع، معانی و بیان، حکمت، و عرفان. در سورتیکه در عصر صفوی طبقه ملا تقریباً سروکاری چندان بشاعر و ادب نداشت و عوام که فرصتی برای شاعری یافتند سبك خود را بوجود آوردند: - سبك هندی. در عهد زندیه و قاجار اهتمام مجدانه‌ی شد برای احیاء سبك های قدیم - سبك عراقی و خراسانی. اما درین دوره دیگر اسباب و مقتضیاتی که موجب تجدید و احیاء سبكهای قدیم باشد بازوال و انحطاط وضع موجد آنها از میان رفته بود و کارش نگرفت از آنکه وقتی يك سبك یا شیوه در اوضاع و احوالی استثنائی بوجود آید و در واقع شرایط بقای آن سبك در عمل نباشد آن سبك متروك میماند و این نکته‌ی است که تحقیقات جامه شناسان آن را تأیید میکند و اثبات^{۱۲}. بدینگونه وقتی هر مکتب و سبك عصر یادگاری باشد از طرز پسند یا فکر طبقه‌ی - یا طبقاتی - که شعر بنحوی با آن ارتباط دارد تمسب در تقلید سبك های گذشته را نمیتوان معقول شمرد. بعضی غزلسرایان امروز همچنان بشیوه شاعران عهد صفوی گرایش دارند اما که گاه از سرمشقهای خویش نیز بهتر می سازند و روشتر و باحالتتر. اما چه میتوان گفت درباره کسانیکه شاعری واقعی را در وجود خود خفه میکنند تا صدای شاعری موهوم گوش دهند که بیرون از وجودشان است؟

این پای بندی بسنت های قدیم وقتی چنین شاعران را که قریحه واقعی دارند، از آفرینندگی بازدارد چگونه میتوان آنرا توصیه کرد یا تحمل؟ در هر حال، بیشک مکتبها و سبکهای گذشته با تمام لطف و ظرافت یا قدرت و استحکامی که دارند نتیجهٔ اوضاع زمانه‌یی بوده‌اند که آنها را بوجود آورده است و دیگر البته نه آن اوضاع تجدید خواهد شد نه آن زمانه بر خواهد گشت. با اینهمه مادام که شاعر فکری و دردی دارد، آن را بهر سبک و هر بیان بگوید شمرست و پسندینی با این تفاوت که در چنین شمری همیشه يك چیز دروغ هست - دروغ بزرگی که شاعر یزبان نمی‌آورد اما سبک عاریتی او که شخصیت واقعی او را در بر ندارد، آن را فاش میکند و بر ملا. بر گردیم بسر مطلب، صحبت از سبک بود، و منشأ طبقه بندی آن. عامل دیگر که میتواند منشأی باشد برای طبقه بندی سبکها عبارتست از محیط پیدایش یا محیط رواج شعر. فی‌المثل شمری که مطابق ذوق و سلیقهٔ عوام گفته‌آید سبک عامه پسند دارد و آن که برای فهم و ذوق کودکان سروده شود سبک کودک‌پسندست چنانکه نوعی شمر هم امروز هست که دخترپسند میگویند، مشحون از احساسات و رؤیاهای طلایی و آه و ناله‌های دردناک عاشقانه - که مخصوصاً خوراک روزنامه‌هاست یعنی صفحات ادبی آنها. بملاوه حرفه و شغل گوینده هم تأثیر بارز دارد در پیدایش سبک. اینجاست که شمر يك فقیه سبکش با سبک شمر يك تاجر یا يك طبیب تفاوت دارد مگر آنکه هر سه بی سبک، و تقلید پیعه باشند - که آن خود چیزی است علیحده. در هر حال منتقد و رزیده میتواند هوای رواق مسجد و مدرسه را در شمر شیخ‌بهای بیابد یا در سبک طیار از حرفه و پیشه او نشان بگیرد و البته فرق است بین سبک بیان می‌اندازی يك بازاری ساده و درس نخوانده با شیوهٔ بیان تظاهر آلود فضل فروشانهٔ يك فقیه یا استاد مدرسه. از اینها گذشته سبکها از حیث موضوع هم تفاوت دارند. سبک فلسفی غیر از سبک قلندرست و سبک تحقیقی با سبک توصیفی فرقی پیدا است. چنانکه از لحاظ محتوی هم بین آنها میتوان تفاوت نهاد. سبک ممکن است عاشقانه باشد یا عارفانه، استهزائی، باشد یا احساساتی. بملاوه هر يك از این انواع گونه‌گون هم ممکن است یکجا بهم یامیزد یا جای جای تفاوت کنند. سبک واقعی يك شاعر ممکن است ترکیبی متناسب باشد از چند نوع سبک یا آنکه در طول حیاتش در سبک او تحول پیش آمده باشد یا تغییر. همچنین

شاعری هست که بیانش که گاه سبك ندارد یا از سبك خارج است. در حقیقت هر معنی بیانی دارد مناسب خویش که تا گوینده آنرا نیابد سخنش بدرستی ادا نشده است و از همین دوست که انوری - باقرار خود - برای آنکه از عقده يك سخن بدرستی بدر آید خود مکرر به عقده هافرو میرفته است^{۱۳} چنانکه سعی و دقت گوستا و فلو بر * نویسنده کتاب عبادام بواری * هم برای یافتن آنچه خود وی لفظ درست^{۱۴} میخواند حاکی است از يك نوع وسواس یا تمرین در سبك. البته فرق است بین شعری که از سبك عادی شاعر خارج است و شباهت بدیگر سخنانش ندارد با کلام شاعری که در هیچ مورد سبك واقعی ندارد و حاکی است از تقلید و تمرین محض در سبکهای دیگران^{۱۵} - بكمك قواعد و سنتها و بزور معانی و بیان - در هر حال تنوع و اختلاف در سبكها امریست محقق که حاجت به بحث بیشتر ندارد و همین اختلاف و تنوع حاکی است از نفوذ تقلید و تمرین و از تأثیر عوامل برونی - یعنی تا حدی خارج از اختیار طبع و سرشت انسانی - در پیدایش سبك. از آنجمله است عامل زمان و عامل مکان. عیب نیست که بعضی نقادان شعر را هم - مثل همه آثار انسانی - تابعی دانسته اند از قانون تکامل تدریجی - نظریه داروین و اسپنسر^{۱۶}. درست است که در شعر و ادب، انواع آن استقلالی را که در انواع جانداران هست ندارند اما بهر حال تأثیر عوامل مختلف را در پیدایش یا تکامل آنها که میتواند انکار کند؟ محیط و زمانه گاه پیدایش حماسه را اقتضاء میکند و گاه مناسب میشود برای پیدایش غزل. همین عوامل است که يك وقت شعر دینی پدید میآورد و يك وقت شعر وطنی، يك وقت نظریه معروف هنر برای هنر را قابل قبول میسازد و وقت دیگر مجالی میدهد برای رواج این فکر که هنر باید در خدمت انسان باشد - در خدمت جامعه یا حکومت. فکر وجود سبکهای ادواری نیز ریشه اش همینجاست و از همین جا است که میتوان پنداشت - در هر دوره ای از تمدن و تاریخ انسان شعری بوجود میآید تقریباً مناسب با آن. جامعه شایانی، جامعه روستایی، و جامعه بازرگانی هر يك در طول تاریخ اقوام برای خود شعری بوجود آورده اند که بعضی انواع یا سبكها از بقایای آنها هنوز باقیست

لااقل در بعضی ادبها. نیچه* در رؤیاهای فلسفی خویش نه فقط شعر بلکه همه هنرهای یونانی را در نوسان میدید بین تاثیر صلابت دیونیزوس و ظرافت و صفای آپولونی^{۱۷}. کسانی هم هستند که دم از ادوار شعر میزنند: دوره آهنی ، دوره طلایی ، دوره نقره‌ای و دوره مفرغی^{۱۸}. چنانکه بازگشت شعر را بدوره طلایی نوعی بازگشت میدانند بدوره کودکی. اما که میدانند که دوره کودکی در شعر یک دوره طلایی بوده است؟ درست است که بموجب یک قیاس جامعه هم مثل فرد در طول عمر خویش مدارج دارد و مراحل - کودکی، جوانی و پیری - اما آیا میتوان از این نکته چنین استنباط کرد که از این ادوار سه گانه هر یک نوعی شعر دارد خاص خویش - مرحله کودکی شعرش غنائی است و دینی، مرحله جوانی شعرش حماسی است و درام و مرحله پیری شعرش فلسفی است و عرفانی؟ این احتمالی است که نظیر آن از خاطر ویکتور هوگو* شاعر فرانسوی و دیگران هم گذشته است^{۱۹} اما که میتواند ما را مطمئن کند که جامعه انسانی هرگز یا هنوز از عهد کودکی قدم بیرون گذاشته باشد؟ در واقع انسان تا سروکارش با هنر هست چیزی از کودکی - از میل بازی و فراموشی - بهمراه دارد. از این حرف آیا باید نتیجه گرفت که این انواع ادواری که در شعر و در شناخت سبک هست به کلی زائد است یا مبهم؟ البته خیر. اما وجود این نکته چیزی را که قطعا ثابت میکنند اینست که در سبک عامل زمانی و مکانی را تأثیری قوی است بعلاوه عامل طبع و سرشت گوینده را هم - که خود بدو عامل زمان و مکان بسیار مدیون است - باید باین هردو افزود. و از مجموع این عوامل است که مکتبهای ادبی پیدا میشود - سبکهای خود آگاه. تفاوت در زمان و مکان و تربیت و میراث و هم تفاوت در نوع میزان خود آگاهی مانع از آنست که مکتبهای کلاسیک* و رومانتیک* و سوررئالیست* اروپایی را بتوان با مکتبهای قدیم شعر فارسی - مکتب خراسانی، مکتب هندی مقایسه کرد. بعضی شباهتها هم که هست ظاهرا تصادف محض است و

مقایسه را جای نیست. البته بحث درباب سبكها و مكتبهای شعر فارسی تازه است و هنوز راه دراز در پیش دارد اما هرگونه بحث در این باب دقت بسیار لازم دارد و احتیاط. بیشك كشف یا بیان خصوصیات مكتبهای شعر فارسی - که امروز آنرا در سبك خراسانی، سبك عراقی، و سبك هندی خلاصه میکنند - فضل افتخاری اگر دارد بملك الشعراء بهار میرسد که طی نیم قرن اخیر آنهمه را با ملاحظات جالب درباب سبك نظم و نثر تحت ضابطه درآورد.^{۲۰} کارهایی که بعدها در این باب شده است چیزی نیست جز تکرار و توضیح بیان بهار یا جمع آوردن شواهد بیشتر در اثبات یا تبیین نظریات کلی او. کاری که غالباً یا اقوال او را تأیید میکند یا حداکثر توضیح در هر حال باید باین نکته توجه داشت که در پیدایش این سبكها عواملی که تأثیر داشته است بعضی اندیشیده بوده است و خود آگاه بعضی هم بی شك ناخود آگاه بوده است و ناشی از احوال و ظروف. درست است که اهل تحقیق هنوز نتوانسته اند مبادی سبك خراسانی یا عراقی را از روی اسناد و مأخذ يك سابقه اندیشیده و خود آگاه مربوط کنند اما بهر حال تأثیر ظروف و احوال دوره‌هایی را که شاهد رواج آن سبكها بوده است می‌توان بررسی کرد و حتی نشانه رنگ پرینده‌یی از نوعی خود آگاهی را هم در لابلای اشعار بعضی گویندگان آن ادوار بدست می‌توان آورد. چنانکه شیوه معروف به هندی را هم - که تمایلات بیگانه دشمنی * بعضی ادباء ما که گاه آنرا بنام سبك اصفهانی تعبید میکنند - نیز با احوال و ظروف مربوط به تحولات تاریخی و اجتماعی توجیه شدنی است. سرخوردگی از تکرار يك سبك و میل تازه جویی هم عامل قابل ملاحظه‌یی است جهت بیان توالی آنها. گرچه این سبكها - دست کم در قسمتی از تاریخ حیات خویش - در طول یکدیگر نبوده‌اند و که گاه در عرض هم واقع میشده‌اند. بهر حال شاید آنچه را که دوره بازگشت میخوانند بتوان بر مبادی اندیشیده و خود آگاه مبتنی دانست - مثل يك مكتب واقعی. چنانکه تمایلات راجع به شعر نو هم ریشه‌های خود آگاه دارد و اندیشیده. در اینجا باید يك نکته را تکرار کرد و تأکید. سبك وقتی ناخود آگاه است حاکی است

از افکار و احوالی که شاعر تمایلی به ابراز آن و افشاکردنش نداشته است. اینجاست که میتوان گفت شعر بی دروغ است و آنچه شاعر میگوید حقیقت است و صدق. نهایت آنکه فهم مقصود او لازمه اش هوشی است خاص و ، محرم این هوش جز بیهوش نیست. اما سبك خود آگاه حاصل جستجویی است که شاعر برای بیان چیزی دارد. که بیان آن غایت اوست. چنین شعری ممکن است بی دروغ باشد و هم ممکن است از دروغ و ریا خالی نباشد و بهر حال منتقدست که با نفوذ در محیط شاعر، نفوذ در فکر و شخصیت شاعر، و نفوذ در سبك بیان او میتواند این نکته را کشف کند که شاعر واقعا چه چیزی را میخواهد بیان کند یا بیان نکند؟.. بی این غور و تأمل نمیتوان دانست کدام شعر - حتی با وجود اشتمالش بر مبالغه و تخیل خلاف واقع - بی دروغ است و کدام دروغ؟ بله، سبك است که شاعر سمیمانه و بی ریا تمام وجود خود را در آن خالی میکند و حقیقت خود را عریان چنانکه هست در آن منعکس مینماید. با همه اعتقادیکه اهل تاریخ بنقد اسناد دارند حتی تاریخ هم شاید نمیتواند شاعر را باین درستی و صفا تصویر کند. بدینگونه شعر واقعی تر از تاریخ هم هست نه بخاطر آنکه بقول ارسطو از آن فلسفی تر است^{۲۱} بلکه بدان سبب که شعر تا سبك دارد نمیتواند دروغ بگوید - خاصه يك منتقد.

افلاطون یا ارسطو؟

در ورای نقاب وزن و قالب، شعر برای خودش دنیایی است. دنیایی که آفریده خیال شاعرست اما مواد آن چیزی نیست جز تصویر دنیا. تصویر دنیای خدا. این است آنچه آفرینش شاعرانه را از آفرینش واقعی جدا میکند و افلاطون و ارسطو آن را مرتبط کرده‌اند با مسأله کلیات: اعیان ثابت. کدام منتقدی هست که در شعر بهمین دقت و تعمق حکماء بنگرد و بین دنیای شاعر و دنیای خدا این شباهت را مشاهده نکند، و همچنین این تفاوت را. نکته این است که منتقد باید نقاب وزن و قالب، نقاب صنعت و سنت را از چهره شعر بردارد تا در ورای آن دنیای شاعر را کشف کند. دنیایی وسیع و نامحدود. با توجه باین امر شك نیست که منتقد هم تقریباً همان کاری را انجام میدهد که فیلسوف میکند. خواه مثل يك فیلسوف مشائی اهل بحث و استدلال باشد خواه مثل يك حکیم اشراقی اهل کشف باشد و شهود. فلسفه را میگویند عبارتست از معرفت باحوال اعیان کائنات بقدر مقدور. اما نقد چیست؟ نقد هم بیک تعبیر معرفت است باحوال کائنات. اما کدام نوع کائنات؟ البته نه اعیان کائنات، تساوی کائنات که دنیای شعر و ادب از آن درست میشود. منتقد مثل فیلسوف بحث میکند در اینکه وجود و ماهیت اشیاء چیست و غایت و علت احوال و افعال آنها کدام است. نهایت آنکه فیلسوف این بررسی را درباره اعیان موجودات انجام میدهد

و منتقد در باره تصاویر آنها؛ کائنات شعر. ازین روست که تاریخ نقد هم مثل تاریخ فلسفه است و اوج و انحطاط آنها تاحدی بهم مربوط. در اینصورت عجب نیست که در نقد هم مثل فلسفه دنیا تا حد زیادی به حکماء یونان مدیون باشد. درواقع تاریخ نقد شعر- بصورت علمی که امروز بیش و کم یافته است - از یونان آغاز میشود و کدام تحقیق علمی هست که یونانی‌ها آن را شروع نکرده‌اند یا دنبال. چنانکه تحقیقات آنها در باب ماهیت شعر و انواع و فنون و اغراض و عیوب آن نه فقط در روم و اروپا انعکاس و ادامه یافت بلکه نیز جزو سایر موارد حکمت یونانی بمسلمین هم رسید و بلاغت و نقد عربی و فارسی بدان مدیون شد.

اما ماهیت فکر نقادی در بین یونانی‌ها از کی شروع میشود؟ بی شک از خیلی قدیم و تقریباً از همان اوقات که فلسفه در نزد قوم پیدا شد. درنقد هم مثل فلسفه، پیشوایان فکر یونانی حکماء بزرگ بوده‌اند: افلاطون و ارسطو. اما تاریخ آن نیز، قبل از ظهور سقراط آغاز شد. در بازمانده ادب یونانی از قلم و اثر، ملاحظات انتقادی باقی است از گویندگان و متفکران پیش از سقراط. هومیروس در ایلیاد هم به مسأله الهام توجه دارد و هم باینکه سبک بیان، همه بیک گونه نیست: پندار باختلاف و تعارضی که بین الهام و قواعد ادبی هست اشارت دارد. ملاحظات اخلاقی در سخنان نویسندگان مختلف در کلام هرقلیطوس و کسنوگانس- هست. مقایسه معروف بین شعر و نقاشی که گویند نقاشی شعری است گویا و شعر نقاشی بی استی بی صدا در سخن سیمونید * آمده است. در نمایشنامه فوکان، اثر اریستوفان، نقد و داوری شاعرانه‌یی هست در باب آثار اسخولس و اوریپید. چنانکه سقراط حتی در آخرین دفاع خویش راجع بشعرو شاعری نکته‌های جالب دارد، و نکته‌هایی انتقادی. باینهمه نقد و بحث فلسفی در باب شعر هیچ جا بهتر از آثار افلاطون مطرح نشده است خاصه در رساله فدرس و رساله ایون. درباره آراء افلاطون راجع بنقد پیش ازین در نقد ادبی سخن گفته‌ام.^۱ اینجا کافی است در باب

کتاب جمهوروی صحبت کنم و در باب مطالبی که آنجا راجع شعر و نقد آن هست.

این کتاب جمهور در واقع خلاصه مباحث افلاطون را در باب شعر و نقد آن در بر دارد و اهمیتش در فلسفه بقدری است که يك نویسنده آمریکائی، درباره آن می گوید تمام کتابخانهها را بسوزانید هر چه در آنها آمده است درین کتاب نیز هست.^۱ اصل کتاب طرح يك مدینه فاضله است یا جامعه‌یی که در آن عدالت تام و کامل برقرار باشد. این البته يك رؤیای فلسفی بیش نیست اما برای تحقق بخشیدن این رؤیا افلاطون طرح‌های جدی افکنده است و از زبان ستراط، این جمهور افلاطون آید. آنگاه که بعضی محققان پنداشته‌اند از روی الگوی حکومت مصر قدیم درست شده بود یا با ابهام از حکومت هخامنشی؛ درست است که افلاطون پیش از تألیف این کتاب مصر را دیده بود اما مصر درین زمان نمونه يك حکومت درست نبود. حکومت هخامنشی هم در عهد افلاطون روی با انحطاط داشت و نمی‌توانست نمونه‌یی از يك حکومت درست و عادلانه باشد. اگر چه ازین هر دو کشور در کتاب افلاطون چیزی هست اما مدینه فاضله او در واقع تصویر درستی از هیچ شهر خاصی نیست. شهر است که افلاطون می‌خواست وجودش را بهانه‌یی کند تا با طرح آن مدینه واقعی آتن را انتقاد نماید. درین مدینه خیالی که برای تأسیس و اداره آن افلاطون طرح‌ها دارد و احتیاط‌ها، جایی برای شاعران نیست. در واقع نزد افلاطون، شعر و شاعری چیزیست که اگر تحت نظارت جامعه نباشد برای سعادت خلق خطرناک دارد و زیان‌ها. تأثیر بد شعر در اخلاق جوانان نزد افلاطون از اسباب عمده است در طرد شعر. حتی در کلام هومیروس چیزها هست که جز بدآموزی و گمراهی حاصل دیگر ندارد. بعلاوه شعر خود چیست بجز تقلید از دنیای خارج، از دنیای طبیعت؟ اما طبیعت و دنیای خارج که عبارتست از اعیان موجودات خودش در واقع تقلید است از صور معقول، از مثل. البته قطع همین اعیان ثابتی که از کون و فساد دورند و جایشان در عالم مقولات و مجردات حقیقت دارند اما احاطه بر آنها کار شاعر نیست کار فیلسوف است. مشهودات و محسوسات که اعیان موجودات را تشکیل می‌دهند

خود در حکم سایه و تصویرند برای این مورد معقول و بهمین سبب يك درجه از حقیقت دورند. در اینصورت آنچه شاعر می‌سازد یا نقاش، تقلید و تصویری است از این محسوسات، و خود دو درجه از حقیقت فاصله دارد. تقلید است از تقلید مثل وسایه‌ایست از سایه آن. از چنین اموری چه فایده‌یی می‌توان برد؟ بهلاوه، کار شاعر از جهت مجسم کردن احوال نفسانی هم لطفی ندارد زیرا شعر وی احوالی را توصیف و تصویر می‌کند که مربوط بقوه عاقله نیست مربوط است بقوه انفعالی نفس: شهوت و غضب. در اینصورت شعر و شاعری چه تأثیری در احوال جامعه دارد جز آنکه نفوس را گمراه کند و حالت ضعف و حقارت در آنها بیفزاید؟ شهوت و خشم و حالات نفسانی دیگر و میل و آرزو را شعر بجای آنکه ریشه کن سازد در وجود انسان آبیاری می‌کند و پرورش می‌دهد^۳. ازین روست که از دیر گاه بقول افلاطون میان شعر و حکمت ناسازگاری بوده و هست. در عر حال هنر شاعر را نباید بگمان آنکه با بیان حقیقت سرو کار دارد بجد گرفت باید همواره مراقب بود تا شعر لطمه‌یی بسلامت نفس و استقامت جامعه وارد نکند. بدینگونه افلاطون شعر را بسختی انتقاد می‌کند و شاعران را از مدینه خیالی خویش طرد می‌کند تا در جامعه او عدالت فدای هوس نشود.

بر این پندار افلاطون ایرادها کرده‌اند و جای ایرادها هم هست. پیش از همه، ایرادهای ارسطو را باید یاد کرد که ناشی است از آن اختلاف معروف که بین فلسفه دو حکیم هست. این اختلاف برخلاف آنچه بعضی از حکماء قرون وسطی گفته‌اند^۴ در حقیقت وجود دارد و اصلش ناشی است از طرز تفکر آنها راجع بکلیات. بر سر اینکه کلیات اصالت دارند یا آنکه وجودشان ذهنی است. این يك نزاع کهنه است و شگل * بهمین نکته نظر دارد که می‌گوید عر که از مادر می‌زاید یا پیرو افلاطون است یا پیرو ارسطو. در واقع آنچه افلاطون مثل می‌خواند نزد ارسطو، حقیقت ندارد و امریست اقتزاعی و خیالی. با چنین مقدمه‌یی عجب نیست که فن شعر ارسطو، جوابی باشد بآراء و عقاید

افلاطون در باب شعر:

در حقیقت برخلاف افلاطون که دنیا را از ورای ابر و مه عرفان و خیال می‌دید ارسطو در کار عالم بیچشم واقع‌بینی می‌نگریست. ازین رو شعر را بمنزله واقعیات دید. برخلاف استاد آن‌را بیاس اخلاق محکوم نکرد بلکه به بررسی و تحقیق در ماهیت و اوصاف آن پرداخت. وی صور معقول را حقیقت واقع نمی‌دید تا کائنات محسوس و مرمی را سایه و تصویر آنها بداند. محسوسات و مشهودات عالم را حقیقت می‌شمرد و صور معقول را عبارات از تصویر ذهنی آنها. بدینگونه واقع‌بینی او بهانه‌ی بخیال شاعرانه نمی‌داد تا ارزش محسوسات را منکر شود و کائنات عالم را سایه و تصویری تلقی کند از حقیقت - ازمثل، بملاه، نزدی منشأ ابداع و ایجاد شعر و آثار هنر عبارت بود از علاقه بتقلید و محاکات: امری که در انسان غریزیست و آموزندگی آن نیز از موجبات عمده است در التذاذ انسان از آن. پس ماهیت و جوهر شعر و هنر عبارت میشود از تقلید و محاکات و آن لذت و حالتی هم که ازین تقلید و محاکات حاصل میشود خود غایت و هدف آن است. با اینهمه کار شاعر فقط تقلید صرف مجرد از عالم خارج نیست تا بقول افلاطون دنیای مشهودات و محسوسات را بعین تصویر و تقلید نماید بلکه از خود نیز همواره چیزی بآن اضافه می‌کند و دنیای محسوسات را - بتفاوت اغراض - گاه بهتر از آنچه هست تصویر و توصیف می‌کند و گاه بدتر از آنچه هست. از اینها گذشته تأثیر شعر نیز، برخلاف آنچه افلاطون پنداشته است، تنها ضعف عقل و غلبه شهوت نیست بلکه شعر، خاصه تراژدی، در انسان حس ترس و شفقت بر می‌انگیزد و از طریق کتارسیس * - که بمنزله مهمل و جلایی است پاک‌کننده، موجب تزکیه و تهذیب نفس انسان را فراهم می‌آورد. بدینگونه شعر و شاعری، برخلاف آنچه افلاطون ادعا می‌کنند موجب فساد جامعه هم نیست.

این است حاصل تعلیم ارسطو در فن شعر که عالی‌ترین تحقیق فلسفی یونانیهاست در باب شعر. کتابی که با وجود اختصار، تمام مباحث مهم راجع

بشمر در آن مطرح شده است آنهم بدقتی که با برونه تیر * می توان گفت امروزه مسائل فن نقادی در نزد ما همانهایی است که نزد ارسطو بوده است.^۷ در واقع در نقد و شناخت شمر هر چه طی قرنهای دراز گفته شده است بیش و کم همانهاست که موجب گفتگو شده است بین ارسطو و استادش افلاطون.

بعد از ارسطو فلسفه یونانی در لاقیدی رواقی ها و لذت جویی پیروان ایپیکور آرامش خاطر جست. کلبی ها و شکاکان حتی میراث افلاطون و ارسطو را بیاد نقد و استهزاء گرفتند لیکن تأثیر و نفوذ حکمت آنها باقی ماند و دوام یافت. در نقد شمر زوئیلوس * خود را چون یک حکیم کلبی نشان داد و لوسین * چون یک فیلسوف شکاک. اما حکمت جزمی افلاطون و ارسطو در اسکندریه و آتن باز احیاء شد و در حوزه امثال فلوطین و آمونیوس ساکاس * ، نقد شمر هم با رنگ تازه می صورت جزمی خویش را بازیافت. در واقع بعد از افلاطون و ارسطو چیز عمده ای بر تحقیقات آنها راجع به شمر و سبک و نقد آن افزوده نشد هر چند داعیداران بسیار بودند. از جمله دیمتریوس نام، ظاهراً از معاصران پلوتارک، رساله ای نوشت در باب سبک که مشهورست و با اینهمه کتابش همان بضاعت ارسطوست که بآن چیزهایی تازه نیز افزوده شده است.^۸ در واقع دیمتریوس که غالباً ارسطو را تقلید و تبعیت می نماید از آثار او مکرر عباراتی نقل می کند به علاوه از شاگردش تشوفراسطوس * نیز اقوالی می آورد.^۹ نهایت آنکه طرز کار وی با شیوه ارسطو تفاوت دارد. هم ازین جهت که وی خیلی کمتر از ارسطو تنقید دارد به پیروی از اصول و مقدمات و هم ازین حیث که خیلی بیش از او بکلیات توجه نشان می دهد. شاید این نکته از اسباب عمده است در شهرت و اهمیت کتاب او و اشتمالش بر بعضی فقرات سودمند از آثار گمشده قنصا. اثر انتقادی دیگر که ذکرش خالی از اهمیت نیست عبارتست از رساله لونکینوس در باب نمط عالی، یا شیوه برترین.^{۱۰} راجع به این لونکینوس وهویت او - همچنین درباره دیمتریوس که رساله ددر

باب سبک را نوشته است. از لحاظ تاریخ بحث است و اختلاف اما این اختلافها از اهمیت ادبی رساله های منسوب بآنها چیزی نمی کاهد. درین رساله اخیر نشان آشنایی ها هست با آثار و اقوال افلاطون، چنانکه می توان گفت مؤلف به افلاطون بیشتر مدیون است تا بارسطو. آنچه وی نمط عالی می خواند نوعی مزیت است در بیان، که موجب تعالی است و شاعر درین شیوه سخن را بجایی می رساند که آنرا می توان صدای روحی بلند خواند. این رساله که نوعی کوشش نو افلاطونی است در نقد، در میراث ادبی نقادان یونان قدیم اهمیت خاص دارد و درست گفته است برونه تیر آنجا که می گوید اگر فن شعر ارسطو اولین کوششی است که در تاریخ قدیم یونان برای نقادی بعمل آمده است رساله لونگینوس آخرین کوششی است که درین راه مبذول شده است و بهیچوجه هم از حیث عمق و معنی از کتاب ارسطو کمتر نیست.^{۱۱}

با اینهمه از جهت اصالت در نقادیونانی هیچ چیز بیای سخنان افلاطون و ارسطو نمی رسد چنانکه در ادب لاتینی هم کسانی مانند هوراس * و سیرو *، سنکا * و کنتی لین * هم بعضی آراء خود را بهمین دو حکیم مدیونند و به تحقیقات آنها. در واقع انعکاس و نفوذ اقوال افلاطون و ارسطو منحصر بیونان و روم نمانده است و از خیلی قدیم در شرق نیز نشر یافته است. البته تأثیر جمهور افلاطون در تئوریهای راجع بشعر و بلاغت مسلمین بیای تأثیر فن شعر ارسطو نمیرسد اما آشنایی مسلمین با این هر دو کتاب سابقه قدیم دارد و ناچار تأثیر آنها - ولو غیر مستقیم - می بایست بشعوی در ادب عربی و فارسی منعکس شده باشد.

جمهور افلاطون شاید حتی در دوره ساسانی هم نزد بعضی از ایرانیها شناخته بوده است. درنامه تفسر مواردی هست که بعضی اهل نظر بتأثیر آراء افلاطون منسوب داشته اند. با آنکه آگالاس این احتمال را رد می کند نفوذ افلاطون در آراء مزدک هم بعید بنظر نمی رسد.^{۱۲} در دوره اسلامی هم با آنکه افلاطون

نزد محققان ما شهرت و قبول ارسطو را نداشته است اما بکلی هم ناشناس نبوده است و حکماء اسلامی بر بعضی رسالات او شرحهایی نوشته‌اند و نام‌پاره‌یی از کتابهای او که شاید از سریانی به‌ریی نقل شده است نیز در آثار مسلمین ذکر شده است. از جمله حنین بن اسحق کتاب جمهور را بنام کتاب‌السیاسة به‌ریی نقل کرده است و ثابت بن قره حرانی و پسرش سنان نیز در شرح بعضی مطالب این کتاب ظاهراً مقالاتی داشته‌اند^{۱۳} فارابی ترجمه یا خلاصه‌یی از کتاب را در دست داشته است و کندی هم رساله‌یی در باب اعداد مذکور درین کتاب نوشته بوده است^{۱۴}. در رسائل اخوان الصفا هم مطالبی ازین کتاب، بدون ذکر مأخذ نقل شده است^{۱۵} و ترجمه خلاصه‌یی از کتاب را - که اصل آن خلاصه بیجالیوس منسوب بوده است - نیز مسلمین در دست داشته‌اند و ابن اثیر و ابوالفدا از آن یاد کرده‌اند. با اینهمه غلبه نام و آوازه ارسطو و شهرت کتب او ظاهراً از اسباب عمده بوده است و در انصراف مسلمین از کتاب افلاطون، خاصه که بعضی مطالب آن با احوال اجتماعی جاری نه مناسب بوده است و نه موافق. اما ارسطو که فلسفه اش نهایت اوج فکر و حکمت یونانی بشمارست نزد مسلمین معلم اول بوده است و آثارش از خیلی قدیم مرغوب. حتی ابن‌القفطی فهرستی در دست داشته است^{۱۶} از آثار او تألیف بطلمیوس که اصل یونانی آن در دست نیست و وجود آن در بین مسلمین حاکی است از علاقه‌یی که حکماء قوم داشته‌اند با فکر و تعالیم فیلسوف. قسمت عمده این آثار را مسلمین از یونانی یا سریانی به‌ریی نقل کرده‌اند با شروح و تفاسیر قدیم و مخصوصاً مساعی بیت‌الحکمة بغداد درین مورد مهم است و قابل ملاحظه. از جمله فن شعر، که آن‌ها از روی لفظ یونانی ابوطیقا هم می‌گفته‌اند در جزو تعلیم منطقی مورد توجه واقع شده است و ترجمه. اما چون فهم بیشترین مطالب کتاب که مراجع است به تراژدی و اپوپویا از حوصله اعراب خارج بوده است این ترجمه‌ها غالباً مبهم بوده است و تاریک. چنانکه ترجمه ابوبشر متی، که فن شعر را از سریانی به‌ریی نقل کرده است بقی است و باین دعوی گواه. یحیی بن عدی هم چنانکه از کلام ابن‌الندیم برمی‌آید نقلی کرده است ازین کتاب که ظاهراً همان مأخذ عمده فن شعر شیخ واقع شده است در کتاب شفا. از تلخیصی هم که کندی

بموجب روایت ابن‌الندیم ازین کتاب کرده است اکنون گویا نشانی باقی نیست اما این ترجمه‌ها با تفاسیر و تلخیص‌ها، مایه‌ی شده است برای حکمائی امثال‌فادایی، ابن‌سینا، و ابن‌رشد^{۱۸}. این تعلیم ارسطو در باب فن شعر، که حکماء مسلمین تا این اندازه نسبت به آن علاقه می‌ورزیده‌اند در فکر و ذوق نقادان اسلامی چه تأثیری داشته است؟ این مسأله‌ی است که باید در بررسی نقد عرب بآن جواب داد. اینجا باید گفت که از حکمت یونانی آنچه بر ذوق و فکر مسلمین غلبه یافت فلسفه ارسطو بود نه افلاطون، یا بعبارت بهتر ارسطویی بود که می‌توانست با افلاطون کنار بیاید.

از میراث اسلامی

آیا فکر یونانی تأثیری در آراء نقادان اسلامی داشته است؟ بی شك . اما البته نمیتوان نقد مسلمین را - مثل فلسفه اسلامی - تقریباً بکلی حاصل و نتیجه این تأثیر شمرد. حکمت یونانی را مترجمین قدیم و بعضی از متکلمین در اوایل عهد عباسیان بین مسلمین رواج دادند در صورتیکه نقد اسلامی - نقد شعر عربی - در آن ایام قسمتی از راه تحول خویش یا دست کم قدمهای اولی را پیموده بود. از این رو نفوذ طرز فکر یونانی - هر چند بعد از آشنایی مسلمین با حکمت یونان - در نقد و علوم بلاغت نیز ظاهر شد، اما سنت اسلامی و عربی نقد هم - که مخصوصاً بر حکمت و فکر یونان بچشم بد گمانی مینگریست - راه خود را ادامه داد خاصه نزد لغویها، کاتبان، و راویان شعر. چنانکه امثال جاحظ، ابن قتیبه، قاضی جرجانی، ابن رشیق، و ابن الاثیر رهنمایان عمده بوده اند برای نقد سنتی - نقد لغوی و ذوقی ادبا. البته در این نقد غیز از ملاحظات لغوی و تطبیقی که گاه هم درنگ روانشناسی هست هم سایه‌یی از زیباشناسی. با اینهمه نقد ادبا از لحاظ تاریخ، در واقع يك میراث عربی است، مثل خود شعر. چنانکه تاریخ آنرا باید از عهد جاهلیت آغاز کرد و از سوق عکاظ. در این شهره بازار پر مشتری، شعر هم متاعی بود که خواستاران درباره ارزش آن چانه میزدند. روایت هست که در عکاظ برای نایفه ذبیانی، شاعر نام آور آن روز گاران

قبه‌ای میزدند و او آنجا درباب شعرهایی که برایش خوانده میشد در پیش جمع‌داوری میکرد و اظهار رأی. چنانکه بر شعری از حسان بن ثابت که در آن هنگام ظاهراً جوانی بود فخری خواسته ایرادهایی گرفت و با اینحال او را بشاعری ستود و تشویق کرد. جای دیگر اشی و خنساء را بر مدعیان نشان برتری داد. جزئیات این گونه داوریه‌ها البته مشکوک است و همچنین است جزئیات آنچه در باب نقد سایر شاعران جاهلی گفته‌اند. - طرفه بن عبد، و دیگران. حتی در اصل ادب جاهلی هم حرف هست^۱ اما بهر حال آنچه شعر و ادب جاهلیت خوانده می‌شود، نقدی دارد ذوقی - مثل همان شعر جاهلی غالباً تأثیری و ارتجالی - و تا حدی مثل نقد شاعران کهن در یونان قدیم^۲. از اینها گذشته در سخنان و افکار شاعران آن عهد چیزهاست که حاکی است از وجود روح نقد در بین آنها چنانکه تصور آنها از الهام شاعرانه و ارتباط آن باجنتی که تابعه خوانده میشود یادآور طرز فکر یونانی‌هاست در باب موز * ها^۳. همچنین توجه بعضی شاعران باینکه بسیاری معانی در کلام آنها تکرار است و گویی پیشینیان همه هر چه باید همی گفته‌اند^۴ شاعری است بر شعور قوم به ارزش میراث گذشته. وجود راویان شعر که حتی در جاهلیت هم هر شاعری راویانی داشته است و وجود اشعاری که حولیات خوانده میشد و در نظم و اصلاح آنها سالی صرف میشد نشان میدهد که نزد قوم نشاطی بوده است و شعوری برای نقد. البته چنین نقدی يك نقد ذوقی بوده است حاکی از تأثیر و عکس‌العمل فطری، و بقول امروزیها نقد امپرسیونیستی*. اسلام که پدید آمد نقد اخلاقی و دینی را هم با آنچه از میراث جاهلیت مانده بود افزود و اجتناب از لغو و فضی و سخنان کفرآمیز میزانی شد در نقد. چنانکه قرآن هم اوج بلاغت شناخته شد و حد سخنوری. پیغمبر با آنکه شاعری را تشویق نکرد بشعر شاعران گوش داد، و خلفا و صحابه دژ منع از آن اصراری نکردند. در عهد اموی حجاز کانون غزل عاشقانه بود و عراق روز بازار مدح و فخر... مخصوصاً مجالس خلفا مرکزی بود برای روایت شعر و تقدآن، چنانکه عبدالملك مروان خود در نقد شعر ذوق و قریحه‌ی نشان

داد. باری در حجاز که ادب بیشتر صورت غزل داشت نقدی هم که روایت شده است - از کثیر عزه ، و سکینه بنت حسین و دیگران - در باب معانی راجع بغزل است و عشق. چنانکه در عراق که ادب بصورت فخر و هجو جلوه داشت نقدی هم که نقل است - مثل آنچه از فرزوق و جریر نقل کرده اند - رنگ همین معانی را داشت^۵. در صورتی که نقد عبدالملك مروان و شاعران شام بیشتر بمضامین راجع بمدح مربوط میشد. از جمله گویند شاعری قصیده‌یی در مدح عبدالملك مروان گفت که در اولی از شتر خویش سخن گفته بود، بزبادت. خلیفه گفت که شتر خویش را مدح کرده‌یی صله‌ات را هم از اوستان؟ باری در مجلس خلفا، که برای اعراب مجالی بود جهت تمسب و تفاخر، مسالیه‌یی که غالباً مطرح میشد این بود که اشعر شاعران کیست؟ و جوابها نیز گونه‌گون بود و تابع اغراض گویندگان یا مقتضای مجلس. تمسبات قبیله‌یی که غالباً هر قبیله شاعر یا شاعران خود را از دیگران برتر میدید در عراق و حجاز و در همه دنیای عرب این مسأله را غالباً رنگ روز میداد. البته مسأله از عهد جاهلیت مانده بود اما آنچه در عهد اموی به آن رنگ تازه میداد احیاء تمسبات بود، بین قبایل. از راویان و شاعران اخبار بسیار هست حاکی از جوابهایی که باین مسأله داده‌اند. هر يك مطابق ذوق و سلیقه و باقتضای هوی و تمسب خویش. اما در عهد عباسی این بحث کهنه رنگ نقد واقعی گرفت. رنگموازنه و تطبیق یعنی مقایسه بین شاعران و ارزیابی آثار هر يك. حتی کتابها در این باب بوجود آمد خاصه در مقایسه بین ابوتام و بهتری. همچنین در داوری بین متنبی و مدعیانش. این موازنه در واقع تا حدی هم در دنباله يك مسأله قدیم دیگر بود؛ مسأله کهنه و نو. اینکسخن محدثین - نوخاستگان - را میتوان در ردیف کلام شاعران قدیم آورد یا نه مسأله‌یی بود. چنانکه نزاع در باب بهتری و ابو تمام هم يك تمبیر نزاعی بود در باب کهنه و نو. يك نقد روشن که در این باب شد کتاب آمدی بود - بنام الموازنة بین ابی تمام و بهتری. درین کتاب مولف خواسته بود بیفرشانه بین دو شاعر داوری کند، اما علاقه‌یی که بنایید و حمایت از بهتری داشته است، او را باغراط واداشته است در بیان عیوب ابی تمام از اینرو باآنکه زشتی‌ها و زیبایی‌های آثار هر دو شاعر را طرح کرده است در تطبیق و موازنه فائل

بقضاوتی بیطرفانه نشده است. با اینهمه کتاب او از جهت نکته‌سنجی‌هایی که دارد جالب است و خواندنی. درباب متنبی و مدعیان وی هم بحثی وجود داشت که جمعی تازگی و ارزش کلام او را انکار می‌کردند و ظاهراً صاحب بن عباد وزیر معروف آل بویه محرک آنها بود. چنانکه در فرانسه هم، راجع به کرنی * شاعر چنین بحثی شد و محرک آن ریشلیو * بود^۹ وزیر معروف. درواقع رنجشی که صاحب از متنبی و از رفتار خودپسندانه‌اش داشت محرک او شد در نقد متنبی و در تشویق دیگران بنقد او. رساله‌یی که خود صاحب نوشت عبارت بود از الکشف عن مساوی شعر المتنبی - در بیان عیوب شعر او. برای خوشایند او نقادان و ادبا بنا کردند بعیب جوئی از شعر متنبی. چنانکه ابوعلی حاتمى رساله‌یی نوشت و در آن بیشتر معانی اخلاقی را که در کلام متنبی هست مأخوذ دانست از اقوال ارسطو. ابوسعید عیب‌دی رساله‌یی دیگر نوشت در اثبات این دعوی که بسیاری از سخنان متنبی سرقت است از شعرای دیگر حتی ابوهلال عسکری در کتابی بنام المناعتین، که جهت خاطر صاحب تألیف کرده بود سعی نمود تا در بیان محاسن کلام بیشتر بگفته صاحب استناد جوید و در بیان معایب بکلام متنبی^{۱۰}. بدینگونه متنبی جریمه گردن‌کشی و خودپسندی شاعرانه خویش و عیبانی را که برگردن‌کشان روزگار کرد بسختی داد اما يك تن از نزدیکان و برکشیدگان صاحب بنام علی بن عبدالعزیز معروف بقاضی جرجانی بنفاع از او برخاست و بدآوری بی‌غرضانه. کتاب این قاضی الوساطه نام داشت - الوساطه بین المتنبی و خصومه. وی در این دآوری مثل يك قاضی وارد شد و باروشن بینی و حق‌طلبی يك قاضی واقعی، یادآوری کرد که درباب شاعر هرگز نمیتوان از روی عیوب و اشتباهاتش قضاوت کرد باید از روی محاسن و زیباییهایش راجع باو حکم کرد. بملاوه اغلاط و عیوب در کلام کدام شاعر نیست حتی در شعر کسانی مثل ابن الرومی، ابوتمام و ابونواس عیب‌ها هست و خطاها. که میگوید که در این میان عیب و خطا تنها در کلام متنبی است؛ بملاوه اگر در سخن او آیات ضعیف می‌توان یافت اشعار بلند و معانی استوار و لطیف شاعرانه در آن بیشتر هست. اما آنچه درباب سرقات می‌گویند هم جای حرف است. باید تفاوت گذاشت بین آنکه يك مضمون را که

شاعری دیگر ابداع کرده است از او می‌گیرد با آن‌کس که يك مضمون عام مشترك را که شاعر دیگری هم گفته است اما بهیچوجه اختصاصی باو ندارد اخذ می‌کند. بعلاوه فرق است بین اینکه شاعری معنی را از دیگری اخذ کند اما آن را از او بهتر و زیباتر بیان کند با آنکه معنی کلام يك شاعر را اخذ کند بیش و کم با همان الفاظ و عبارات یا حتی با تعبیراتی پست‌تر. در هر حال در باب سرفات نباید افراط کرد و نباید هر شباهت را هم حمل کرد باخذ و انتحال^{۱۱}. این داوری دقیق و روشن که در باب متنبی و مدعیانش از جانب قاضی جرجانی شدی شك يك شاهد مؤثر است بر قدرت و فایده نقد و حاکی است از اهمیت نقش و تأثیر نقادی در ادب. امام‌سأله سرفات که قاضی جرجانی باروشن بینی و خونسردی انواع آن را بررسی کرده است از مسائل عمده است نزد نقادان عرب. در واقع از خیلی قدیم نقد رایج در نزد ادبا و روات عبارت بود از بررسی در مواردی که مضمون يك شعر با مضمون شعر دیگر شباهت داشت یا اشتراك. باستاند همین نکته بود که ادباء و روات قدیم غالباً شعر محدثین را رد می‌کردند و مضامین آن‌را بقدماء منسوب می‌نمودند. چنانکه يك اديب معروف قدیم، ابو عمرو بن العلاء، در باب این نوحاستکان می‌گفت که اینها انگل دیگرانند اگر خوب بگویند از دیگران گرفته‌اند و اگر بد بگویند از خودشان است. اسحاق موصلی شمری برای اسمعی خواند اسمعی آن را بسیار بستود وقتی دانست که اسحاق خودش آن را گفته است از ستایش آن باز گشت و آن را نوظهور دانست و بسی اصل. نظیر این قضیه را از ابن‌الاعرابی هم نقل کرده‌اند که بسا شمری را می‌ستود و بعد که می‌فهمید شاعر از قدما نیست ستایش‌های خود را پس می‌گرفت. می‌گویند شاعری برای ایی عیبده شمری خواند سپس از وی درخواست تا بین این شعر و شعر يك گوینده جاهلی بدرستی حکم کند، عصبیت را کثافه بگذارد و در باب شعر نظر بدهد نه در باب شاعر، نگوید که این يك شعر عباسی است و آن يك جاهلی، این يك جدیدست و آن يك قدیم. چون این طرز حکم در واقع داوری بین دو عصرست نه داوری بین دو شاعر^{۱۲}. در هر حال ادبا و روات خویشان را نگهدارنده سنت می‌دیدند و حامی شعر قدیم. از این رو غالباً در باب آن تمصب داشتند. مضامین شرای نوحاسته را هم غالباً مأخوذ

می‌دیدند از شعراء قدیمتر. بندرت کسانی پیدا میشدند که مثل ابن قتیبه و قاضی جرجانی در باب قدها و محدثین تعصب نداشته باشند و از شاعر شعر خوب بخواهند نه قدمت و سابقه. نقد ادبا غیر از ملاحظات راجع بسرقات غالباً لغوی بود، یا مربوط به بیان و بدیع. در واقع ادباء شعر قدها را بعنوان شواهد نگامی میکردند برای نحو یا لغت. این نیاز با استشهاد شاید گاه گاه بعضی را واداشته باشد که شمری از خود یا دیگری یک شاعر قدیم منسوب بدارند. اما چون صحبت از سندیت بوده است و اعتبار غالباً هم آنها را وامی داشته است که در صحت اقتساب شعر یک شاعر دقت نشان دهند و حتی وسواس. ازین روست که ابن سلام در طبقات الشعراء خویش مکرر یا آوری می‌کند که راویان در اشعار قدها دست کاریها می‌کرده‌اند، بنام و نشان. چنانکه جاحظ نیز توجه خاصی باین مسأله اقتساب دارد. از جمله يكجا از بسیاری اشعاری که روات ساخته‌اند و بشعرا نسبت داده‌اند یاد می‌کند و این جمل را ممکن می‌شمارد و محتمل. جای دیگر شمری را که در آن از رجم و شهاب صحبت میشود از یک شاعر جاهلی نقل می‌کند و می‌گوید اگر این شاعر جاهلی است از کجا می‌داند شهابی که در آسمان هست قذف و رجم است؟ در صورتیکه این نکته از عقاید اسلامی است و این خود نشان میدهد که شعر را دیگران ساخته‌اند و باو نسبت داده‌اند^{۱۳}. گذشته از مسأله اقتساب نقد ادبا که گاه ملاحظات روانشناسی هم دارد و حتی زیباشناسی نیز دارد خاصه در باب زمینه‌های فنی شعر. از جمله يكجا توجه میدهد که شاعران در طبع و قریحه تفاوت دارند یکی مدیح را آسان می‌گوید و هجا برایش دشوار است دیگری بر گفتن رثا تواناست اما از عهده غزل بر نیاید^{۱۴}. تفاوت در دعوای و اسباب فنی است که قوت و شدت آنها در اشخاص مختلف است و این نکته حاکی است از توجه وی بتأثیر عامل روانشناسی چنانکه توجه بعضی نقادان به آنچه موسیقی لفظ خوانده میشود - حلاوة اللفظه - و اینکه زیبایی بیان بیش از درستی معنی نزد بعضی از آنها اهمیت دارد نیز حکایت می‌کند از گرایش قوم بملاحظات زیباشناسی. همچنین اهمیتی که باصل مبالغه داده‌اند، و حتی قول مشهوری که می‌گوید بهترین شعر دروغ‌ترین آن است نیز مبتنی است بر اساس تصور زیبایی. در نقد ادبا توجه بتأثیر محیط هم هست و این نکته

جالب است که فی المثل قاضی جرجانی^{۱۵} قرنهای قبل از تن^{۱۶} نقد و حکیم فرانسوی - بگوید بداوت کارش آنست که درطبیعها خشونت پدید میآورد و همچنین در ادبومعانی آن موجب خشونت می شود در صورتیکه تمدن درطبیع و در ادب موجب سهولت میشود و رقت^{۱۷}. این طرز فکر که قرنهای بعد در فلسفه تاریخ ابن خلدون نیز تعقیب شد حاکی است از توجه ادباء بآثیر عامل محیط و جامعه.

اینهاست نمونه‌ی چند از آنچه در نقد عربی هست - نقد ادبیا. درین نقد که در واقع دنباله سنت نقادان قدیمترست تأثیر فلسفه اهل مدرسه بارز نیست و شباهت بین بعضی ازین آراء با آراء حکما از اتفاق است یا از يك تأثیر غیر مستقیم اما قدیمی. آیا تقدعری و اسلامی از حکمت یونانی تا چه حد تأثیر یافته است؟ اکنون هنگام آنست که جوابی باین سؤال داده شود. انتشار کتب دراجع به منطق در بین مسلمین و تأثیری که حکمت ارسطو از طریق ترجمه های کتب یونانی در افغان متکلمین اسلامی داشت بیشک از اسباب آشنایی مسلمین شد با آراء حکماء یونان در باب فن شعر و بلاغت. چنانکه ظاهراً جاحظ از بلاغت و ادب فرس و روم و هندی بهره نبود اما تأثیر بارز فکر یونانی در نقد قدما ظاهر شد - نقد الشعر. این قدما نصرانی بود که بردست مکفی بالله خلیفه عباسی مسلمان شد و، کاتب بود و اهل حکمت. کتابهایی هم در علم سیاست و صناعت جدل داشت و مخصوصاً در منطق متبحر بود. وی تحت تأثیر همین معلومات فلسفی بود که نقد الشعر را نوشت - بایک برداشت تازه از شعر و فنون شاعری. درین برداشت تأثیر فکر یونانی هست خاصه در شیوه طبقه بندی ابواب و مطالب. البته شعر عربی، با جزئیات اقوالی که ارسطو در فن شعر آورده است چندان منطبق بنظر نمیآمده است و این مشکل را غیر از قدما و قبل از او مترجمان و شارحان عربی فن شعر هم داشته اند. اما تأثیر ارسطو و تسلیم او باز در جای جای کتاب هست و بشکلی انکار ناپذیر. از جمله اهمیتی که قدما برای مبالغه قائل شده است در شعر، حرف ارسطو را بخاطر می آورد که مانعی نمی بیند از اینکه شعرا امور و اشیاء را بالاتر یا پست تر از آنچه

درواقع هستند وصف کنند. همچنین کوشی که قدامه کرده است تا فنون مختلف شعر را ازوصف و تشبیه و غزل ونسیب و مرثیه بدوفن مدیج و هجا برگرداند، نیز گویی از ترتیب فن شعر ارسطو اخذ شده باشد که ازتمام انواع شعر بیشتر توجه به تراژدی دارد و کومدی. در بعضی جزئیات دیگر کتاب هم نشانه‌هایی هست از تأثیر فن خطابه و چون قدامه با کتب منطق و فلسفه سر و کار داشته است این اندازه تأثیر در کتاب اوبعید نیست^{۱۶} این کتاب و همچنین مطالعات متکلمان و حکماء راجع بشعر و خطابه تأثیر تمام داشت در پیدایش بلاغت اسلامی که اساس آن درواقع عبارت بود از بلاغت قرآن و نقد ادباء. بلاغت قرآنی البته اساس بلاغت اسلامی است اما پیدایش تئوریهای بلاغت عربی، از تأثیر تعلیم ارسطو خالی نیست. واضح و شارح عمده این تئوری عبدالقاهر جرجانی است با دو کتاب معروفش: اسرار البلاغه و دلائل الاعجاز. آیا عبدالقاهر جرجانی هم از تعلیم حکماء یونان استفاده کرده است؟ اگر کرده است ظاهراً از طریق کتب ابن سینا کرده است و البته بعضی اقوال و تحقیقات وی با آراء ارسطویی شباهت نیست^{۱۷} لیکن این شباهت آن اندازه نیست که حاکی باشد از تبعیت و تقلید. در هر حال تازگی و اصلاتی که در دو کتاب عبدالقاهر هست آن هر دو را اساس بلاغت و نقد علمی اسلامی کرده است و ازین حیث هم اسرار البلاغه و دلائل الاعجاز تا حدی یادآور فن شعر ارسطوست و فر، خطابه او. البته بلاغت ادبا که مبتنی بر منایع بدیع و بر سنت نقد قدما بود، در مقابل فکریونانی عکس العملی تند و خشن نشان می‌داد: تحقیر و بدبینی نسبت باقوال حکماء. چنانکه ضیاء الدین ابن الاثیر - برادر عزالدین، که مورخ مشهورست و مؤلف کتاب الکامل فی التاریخ- در کتاب مشهوری که دارد بنام المثل السائر با خودستایی و گزافه گویی غرور آمیزی که خاص او - یا خاص اکثر ادیبانست - يك جا ضمن بحث راجع بسناعات کلام اقوال حکماء را در باب اقسام معانی بحثهایی می‌داند کلی و بی‌فایده که در عمل چندان بکار نمی‌آید. می‌گوید عرب بدوی بدون آنکه از آن کلیات واقف باشد نظم و شری پسندیده انشاء کرده است وشاعرانی مانند ابونواس، مسلم بن ولید، ابوتام، و بحرری هم بی آنکه از علوم یونانی اطلاع داشته باشند معانی خوب بوجود

آورده‌اند. در اینجا می‌گوید کتاب شفاء ابن‌سینا را دیدم که درباره‌ی شعر می‌گوید این امر - یعنی شعر - موقوف است بر دو مقدمه و یک نتیجه. در حالی که ابن‌سینا خود شعر می‌سروده و شك نیست که در قلم و انشاء شعر خویش هم هیچوقت منتظر ترتیب دو مقدمه و بدست آوردن نتیجه نمی‌شده است و یولانی‌ها که خود شعر می‌سروده‌اند هرگز با ترتیب مقدمات بنظم و انشاء شعر توفیق نیافته‌اند. چه خوب می‌گوید ابن‌ابی‌الحدید که در رد قول ابن‌الائیر و کتابش - در رسالة الفلك الدائر می‌گوید که وی سخنان حکما را دریافته است و مفاظه کرده است^{۱۸}. باری بلاغت اسلامی، مقارن پابان عهد خلافت، معجونی بود از سنت ادباء و اقوال حکماء و متکلمین که عبدالقاهر قلم ابتکاری تازه‌یی بدان داده بود. سکاکی در مفتاح العلوم خویش تحقیقات عبدالقاهر و ملاحظات ادبا را نظم دیگری داد و از آنها علوم بلاغت را بوجود آورد که بعد از او صورت جامد فعلی خویش را یافت: معانی، بیان، و بدیع^{۱۹}. باری کتاب سکاکی که آخرین تحقیق علمی اسیل است راجع به علوم بلاغت رنگه فن خطابه و فن شعر ارسطو و حکماء اسلامی را دارد و این نکته جالب است و آموزنده. میراث نقد اسلامی - تاحدی تحت تأثیر تعلیم حکماء - نوعی نقد کلاسیک شد. در واقع فلسفه اسلامی اگر هم که گاه از حکمت ارسطویی مایه گرفت تقریباً بهر چه داشت رنگه ارسطو داد و هرگز بر بنیاد يك فکر دیگر نقد تازه‌یی بوجود نیاورد. البته صوفیه که ذوقی بود و مینایش بر نوعی کشف و اشراق. باری غلبه حکمت ارسطو بر فلسفه اسلامی تقریباً همگام است با تأثیر ریطوریتا و ابوطیقای او بر بلاغت و نقد مسلمین. آیا این هماهنگی نقد و فلسفه همه‌جا در يك موازات دوام دارد؟

نقد و فلسفه

گمان دارم هماهنگی بین فکر فلسفی و فکر نقادی يك واقعیت تاریخی است ازین رو در ادب کلاسیك اسلامی - فارسی و عربی - چون اهل نظر تقریباً جز با حکمت ارسطو آشنایی نداشته اند و در نقد ادبی هم نه مکتب های تازه ای بوجود آورده اند نه شیوه های تازه ای. آنچه دارند میراث عربی است با رنگی از تمالیم ارسطو، فقط نقد صوفیه را می توان بر آن افزود که بی شباهت بنقد نو افلاطونی نیست هر چند بیدست که از آن متأثر شده باشد. با این همه هم سازی و هماهنگی بین نقد و فلسفه امریست قطعی، و غیر از یونان ادب اروپا هم برای اثبات آن شواهد مرثه میکند و امثال. در ادب اروپا این هماهنگی چندانست که در مقابل هر يك از ادوار و مکتب های فلسفی يك مکتب یا يك دوره نقد ادبی را میتوان نشان داد. با اوصاف و مختصات مناسب و هماهنگه با آن مکتب فلسفی.

صحبت از فلسفه و ادب اروپاست، فلسفه و ادب مسیحی که با انحطاط و زوال تندبچی فرهنگه عهد شرك یونان و روم آغاز شد - در دوره ای که مورخین اروپا آن را قرون وسطی خوانده اند و عهد ظلمت^۱، درست است که هنوز بسیار کشفیات و شاید تحقیقات طولانی لازم است تا بتوان کارنامه اندیشه

و حکمت این قرون وسطی را ولو باجمال بیان کرد^۱ لیکن شك نیست که سعی در تلفیق بین عقل و ایمان ، بین علم و کلیسا در واقع شغل صدها بوده است برای حکمت این ایام - اسکولاستیک . چنانکه ادب و هنر هم غالباً همین هدف را پیروی میکرد - : خدمت کلیسا . درست است که بعضی شاهکارهای عظیم ادب در همین دوره بوجود آمد ، درست است که کومدی الهی داتته * ، قصه‌های چاسر * ، منظومه نیبلونگن * را اروپا باین قرون تاریک‌مدیونست اما کلیسا روی هم رفته با شعر و ادب میانه‌یی نداشت . وی موزها * - آفریدگاران هنر یونانی - را از معبد قدس خویش رانده بود و حتی که گاه شعر را غذای شیطان میخواند و مایه گمراهی و تباهی^۲ . اگر هم از شعر و ادب دم میزد شعر و ادبی را میخواست که مثل تئولوژی باشد - دنباله‌رو کلیسا . فلسفه اسکولاستیک با روح نقادی سازش نداشت از این رو در نقد ادبی کار قابلی درین دوره انجام نشد . اسکولاستیک در تعمق و استغراق قوی بود و در نقد و داوری ضعیف . اجتهاد شخصی که اساس هر گونه نقدست درین حکمت جای خود را داده بود به قول حجت - کلام استاد . وقتی بحثی در میان میآمد هر کس بانگ و استاد گفته است ، بر میآورد هر گونه صدای اعتراضی را خاموش میکرد . این استاد مطلق ارسطو بود که حکمت اسکولاستیک او را با افلاطون مثل يك جبار خودکامه تعظیم میکرد و حتی تقدیس . جایی که صحبت از قول حجت در میان میآمد البته جایی برای نقد نبود . نقدی هم اگر بود عبارت میشد از تجلیل قدماء یا تحذیر از تأثیر سوء اقوال مشرکان . آباء کلیسا مخصوصاً در اوایل این دوره نگرانشان بیشتر ازین بابت بود که مطالعه آثار قدما ذوق دینی را در مردم تباه نکند اما در اواخر این دوره توجه خاصی میشد به قدما و بلاغت قدیم . اما تا عهد رنسانس - که اروپا مطالعه آثار قدما و معرفت ادب و فرهنگ عهد شرك را دوباره از سر گرفت - از روح نقادی در آن سرزمین نشانه‌ای قابل ظهور نکرد .

این رنسانس تجدید حیاتی بود که اروپا را در پایان قرون وسطی
مقارن انحطاط رژیم فئودال و طلیمه تفوق بورژوازی بسوی حکمت و ادب
مهد شرک کشانید: حکمت و ادب یونان و رم . تحقیقات و مطالعات
هومانیست‌ها در ادب قدیم و یک رشته کشفیات و اصلاحات صنعتی و دینی که
درین دوره حاصل شد تدریجاً اندیشه متفکران این دوره را از نفوذ اسکولاستیک
و کلیسا آزاد کرد . در اخلاق طریقه اپیکوریها و رواقی‌ها تجدید شد و در علم
گرایش بحکمت تجربی . هنرمندان بزرگ ایتالیا - لئونارد و داونچی *
میکلانجلو * و رافائل * - ذوق زیبایی را پرورش دادند و تمایلی - چنانکه
هومانیست‌ها هم مناسب با حکمت تازه رنسانس نقد تازه‌یی بوجود آوردند -
مخصوصاً نقد متون و نقد لغوی را . نه فقط ایتالیایی‌های امثال وارچی * و
کاستل و ترو * در شرح آراء قدما راجع به فن شعر دقت و تحقیق نشان
دادند اراسموس * هلندی در نقد و تحقیق متون شاهکارها بوجود آورد. ادب
کلاسیک اروپا حاصل این نقد و این طرز فکر شد : ادبی که نامهایی بزرگ
مثل مولیر * ، کرنی * ، راسین * ، و درایدن * را بلندآوازه ساخت . این
ادب در واقع محصول رنسانس بود و دوسندار پیروی از قدما - پیروی از
ادب یونان و رم . با آنکه در کلام شکسپیر ، در کلام مولیر ، و حتی در کلام
کرنی تمام اصول و قواعد فن شعر ارسطو مراعات نمیشد نقادان کلاسیک
قواعد و اصول ارسطو را هم در ضمن میراث شعر و ادب یونانی استقبال
کردند . در دوره‌یی که فرنیس بیکن و دکارت اندیشه غربی را از یوغ ارسطو
آزاد میکردند ادب کلاسیک تحت تأثیر رنسانس با ارسطو و فن شعر وی همچنان
بچشم اعجاب می‌نگریست . نقد این دوره در واقع دنباله‌یی بود از حکمت

✧ Leonardo Da Vinci

✧ Michelangelo

✧ Raphael

✧ Varchi

✧ Castelvetro

✧ Erasmus

✧ Molière

✧ Gorneille

✧ Racine

✧ Dryden

رسانی و حکمت ییکن * و دکارت * هنوز در آن تأثیری نداشت . نقاد بزرگ عصر نیز در این دوره بوالو * بود ، در فرانسه . بوالو خود شاعر بود و از اقران و امثال راسین ، لافونتین و مولیر اما ذوق نقادی داشت و علاقه شدید به تبعیت از قضا . البته وی تأکید میکرد که باید بقواعد و سنن قضا - خاصه فن شعر ارسطو - کردن نهاد اما یادآوری میکرد که این کار با احترام نام ارسطو نیست برای آنست که اصول و قواعد وی با عقل و منطق موافق است . درست است که جز حقیقت هیچ چیز زیبا نیست^۵ اما این حقیقت چیزی نیست جز طبیعت که قواعد و اصول قضا مخصوصاً ارسطو موافق آنست و روشنگر آن . چون قضا بیشتر با طبیعت نزدیک بوده اند آن را بهتر توصیف کرده اند و بهتر ادراک . از این رو با مطالعه آثار و پیروی از اصول آنهاست که در هنر میتوان به حقیقت رسید و به زیبایی . این پیروی از قضا و اصول آنها را پیش از بوالو ، و قرن‌ها قبل از او هوراس شاعر رومی هم گفته بود با تأکید تمام . چنانکه نظیر آن نزد شاعران و نقادان دیگر هم بود - در انگلستان و آلمان . از جمله الکساندر پوپ * شاعر انگلیسی نیز چندی بعد از بوالو تقریباً همین اصول را تبلیغ کرد در رساله منظومی که دارد راجع بنقد^۶ . در آلمان گوتشد * آخرین مدافع مهم بود برای ادب کلاسیک و مخصوصاً ادبیات فرانسه . وی که از تأثیر آراء لایبنیتس * و ولف * برکنار نبود رساله‌هایی نوشت در فن شعر ، فن خطابه ، و در باب زبان . در فن شعر مخصوصاً تحت تأثیر بوالو بود و مثل او معتقد بود که در شعر و نمایش باید از هر آنچه باور نکردنی است و نامعقول اجتناب کرد و جز پیرامون اموری که بحقیقت نزدیک است نگشت . آراء او منافقانه‌ای برانگیخت چنان که در آلمان هم مثل فرانسه غوغای اختلاف بین قضا و متجددان ممرکه گرم یافت . بعلاوه تدریجاً حکمت‌های جدید در آثار و افکار اهل ادب

* Bacon, F.

* Descartes

* Boileau

* Pope, A.

* Gottsched.

* Leibnitz

* Wolf

هم شروع کرد بتأثیر. قرن هیجدهم - قرن روشنائی - بنا کرد بتحقیر سنتها. هرچه با انقلاب فرانسه نزدیکتر میشد این تحقیر او هم بیشتر شدت مییافت. نقد این دوره، از حکمای اروپا فکرهای تازه آموخت و حرفهای تازه. از تامس هابز *، جان لاک * و کندیاک * آموخت که بیشتر بحس و تجربه تکیه کند و ازدکارت * و لایب نیتس * یاد گرفت که به حکومت عقل چگونه کردن نهد. ویکو * حکیم و نقاد ایتالیایی بآن یاد داد که قضاوت زیباشناسی هم مبنای یک نوع معرفت است که با معرفت استدلالی و تجربی بی تفاوت دارد و بدینگونه در هنر همه جا نمی توان تسلیم قضاوت های مقبول شد و تسلیم سنتها. شك در ارزش سنتها صاحب نظران این عصر را تدریجا کشانید بمخالفت با آنها. یکنوع خود آگاهی و هشیاری اجتماعی نتیجه این فلسفه ها شد که شاعران و نویسندگان عهد را واداشت بمبارزه برای عدالت، برای خیر، و برای حریت. ولتر بآلبخند زهر آلود خویش ادبیات این دوره را رنگه خاصی داد - رنگه مبارزه. بدین گونه عهد روشنگری، شعر و هنر را با زندگی مرتبط یافت و آن پیش اشرافی کلاسیک که با تبعیت از قضا ادب را از واقعیت و زندگی منصرف میداشت تدریجا شکست میخورد. دیدرو * - نویسنده دایرة المعارف - با طرز فکر حسی و تقریباً مادی که چاشنی شك نیز داشت کوشید تا نقد و ادب را در خدمت جامعه در آورد و در خدمت اخلاق. لسینگ * نویسنده و نقاد آلمانی هم که حریت فکر و استقلال رای خویش را در نقادی مدیون دیدروست، در مبارزه با تقلید و تبعیت از قضا و از مکتب کلاسیک فرانسه توفیق و شهرت تمام یافت. قبل از وی شك نقاد عهد روشنگری نامش و ینکلمان باین نتیجه رسیده بود که در این امر هم عامل اقلیم موثر هست هم طرز حکومت و احوال جامعه. این افکار، که در تحول مبنای نقد ادبی تأثیر قوی داشت، تا حدی حاصل حکمت هایی بود که در

- Thomas Hobbes
- Condillac
- Leibnitz
- Diderot

- J. Locke
- Descartes
- Vico
- Lessing

اروپای آن عهد، رواج و قوت گرفته بود. وینکللمان* سادگی آمیخته با نجابت هنر یونان باستان و همچنین عظمت نمائی آن را زاییده آزادی میدانست که نزد قوم سنت بود، و همان را ایده آل هنری میدانست. چپفکری از این روشنتر می توانست با ایده آل اخلاقی و فلسفی عهد روشنگری مناسب باشد؛ همین طرز فکر بود که ادب عهد روشنگری را تا حدی تبدیل می کرد بیک معرکه سخت بر ضد ظلم و خرافات. ولتر*، روسو*، و شیلر* هم قهرمانان این طرز فکر بودند که انقلاب فرانسه در واقع لیبکی بود بدعاهای کفرآمیز امثال آنها. بدینگونه عهد روشنگری در فرانسه موجد انقلاب کبیر شد با هدف های آزادی جویی و بودژوا پروری خویش. امادر آلمان یک نظام فکری انقلابی وی سابقه بوجود آورد که یک قرن بعد تقریباً تمام افکار فلسفی اروپا بدان مدیون شد و تاثیرش در فلسفه اروپا از تاثیر که انقلاب کبیر در تاریخ اروپا داشت کمتر نبود. بیه صحبت از فلسفه کانت* است حکیم آلمانی که حکمت او عبارتست از نقد عقل نظری، نقد عقل عملی، و نقد قوه حکم. نفی جسد رانۀ الهیات عقلی این فکر نقاد را باین نتیجه رسانیده بود که جز با اخلاق و ایمان تکیه نمی توان کرد و بدینگونه کانت از طریق استدلال عقلی بهمان جایی رسید که ژان ژاک روسو رسیده بود. از طریق ذوق. این نتیجه انقلابی بود، که منشاء مکتب دعائتسم شد چنانکه نظریه مشهور هنر برای هنر هم تا حدی بر فلسفه نقادی کانت مبتنی بود که قضاوت هنری را از هر گونه علاقه عملی منزّه می دانست. باری فلسفه کانت در تمام افکار فلسفی بعد از او تاثیر بخشید. شیلر و گوته* - دوشاعر بزرگ آلمان - از آن فلسفه بهره بردند. بهوفن* کلام او را درین باب که در عالم دوچیز شکفت هست آسمان پرستاره در بالای سرو قانون اخلاق در درون ضمیر انسان، با اعجاب و تحسین یاد می کسرد. بعد هم هگل* و کارلایل*

☆ Winckelmann

☆ Rousseau J.J.

☆ Kant

☆ Bethoven

☆ Voltaire

☆ Schiller

☆ Goethe

☆ Hegel

☆ Carlyle

مدیون او شدند هم ویلهم جیمس* و برگسون. صدای او - که در الهیات همه چیز را جز اخلاق و احساسات رد می‌کرد - در ادب البته بی‌انعکاس نمی‌ماند و رمانتیسیم عبارت بود از این انعکاس.

مکتب رمانتیسیم در حقیقت نوعی عکس‌العمل بود در مقابل فلسفه‌های جزمی و عقلی رایج در عهد روشنگری و می‌خواست تحت تأثیر اقوال کانت و روسو اتکاء بر وجدان و احساسات را در برابر «عقل خالی از روح» روشنگران توصیه کند. این طرز فکر که در دنیای بحران انقلاب کبیر و هذیان امپراطوری بناپارت بزودی مثل يك بیماری واگیر در اروپای غربی پیچید کانون اصلی نخست شهر کوچک ینا بود در آلمان. در واقع در این شهر مقارن آخرین سالهای عمر کانت بود که این طریقه رونق یافت و رواج. در آن سالها شیلر در این شهر درس تاریخ می‌گفت فیخته و شلینگ در ایدئالیسم خویش غوطه می‌خوردند، هگل بنأمل در فلسفه خویش اشتغال داشت و فریدریش شلگل* با دوستان ادبی خویش نهضت رمانتیسیم را بنیاد می‌نهاد. این مکتب عشق به طبیعت و تأملات دینی را بمنزله وسیله‌ی میسرود برای نیل انسان به نامحدود. بعلاوه قدرت زوال یافته کلیسا و عظمت سپری شده عهد فتودال را رنگ افشانه می‌داد و بچشم حسرت و شوق می‌دید. در مدتی کوتاه - تحت نفوذ فلسفه کانت، فیخته* و شلایرماخر* - رمانتیسیم اروپای غربی را تسخیر کرد و همه جا تقریباً جای مکتب کلاسیک را گرفت. در فرانسه کسانی چون شاتوبریان*، و مادام اسنال آن را استقبال کردند و در انگلستان امثال شلی، و بایرون*، چنانکه بزودی در ایتالیا، اسپانیا، دانمارک، و لهستان هم طرفداران جدی یافت، و بر حرارت. چیزی که رمانتیسیم توصیه می‌کرد مخصوصاً عبارت بود از ترك پیروی از قضا، کنار نهادن سنت‌ها و قیود بی‌فایده قرائدادی، خدا حافظی با اساطیر یونان و رم، بی‌بیدی با آنچه کلاسیک‌ها نامش را عقل نهاده بودند، و

✧ James, w.

✧ Fichte

✧ Chateaubriand

✧ Byron

✧ Schlegel, F. von

✧ Schleiermacher

✧ Shelley

توجه باخذ مضامین از اقوام دیگر، شمالی ها و مخصوصاً شرقیها. این گرایش بشرق رنگه خاصی به نهضت رمانتیسم داد. شکل که خود پایه گذار رمانتیسم بود بمطالعات شرقی خاصه هندی علاقه داشت. گوته بشرق خاصه ایران بیچشم اشتیاق و علاقه می نگریست. بایرون و لامارنین نیز از تاثیر شرق زدگی در تاب بودند. این يك جلوه از بیماری رمانتیسم بود. جلوه دیگرش مخصوصاً عبارت بود از پرورش فردیت و استغراق در عواطف و احساسات شخصی. شلایر ماخر - يك فیلسوف رمانتیک - حتی اخلاق خویش را براساس اوصاف فردی می نهاد. رمانتیسم می خواست که شاعر خودش باشد و الهامش بدون تقید به قیود و حدود کلاسیک. این مکتب که تحت تأثیر فلسفه های رایج عصر بوجود آمد البته بوجود آورنده يك مکتب مقدم شد - نقد رمانتیک. از نقادان آن مکتب بوده اند در انگلستان ولیم هرلیت* و چارلز لمب* و در فرانسه ویلمن*، با تفاوت هایی که در بیان شان هست و در دیدشان. ولیم هرلیت با آنکه نقدش بیشتر جنبه ذهنی و شخصی دارد و مخصوصاً با آنکه از نقص و غرض هم خالی نیست مشحونست از نکته سنجی های لطیف. بعضی قضاوت های او درباره شعرا هنوز هم مقبولست و معتبر و باتمام عیب هایی که بر او می گیرند وی را هنوز مهمترین منتقد عصر خویش می شمارند. چنانکه چارلز لمب هم نقدش ذهنی است اما آکنده از لطف و ظرافت. هدفش گویی در نقد آنست که هم خواننده اش لذت ببرد و هم خودش^۸. هیچانها و خیال پروری هایی که در نقد او هست باذوق و ظرافتی که دارد وی را در نقادی توفیق و قبولی تمام داده است و او را بدرستی صدای واقعی رمانتیسم می توان خواند در ادبیات انگلیس. اما در فرانسه نه نقد ویلمن رمانتیسم خالص است نه طریقه سنت بوو. نقد ویلمن مخصوصاً متأثرست از شاتوبریان و مادام دو استال*. با اینهمه نقدیست عینی، تاریخی، و تطبیقی. می گوید نقد باید مثل تاریخ باشد دوران هر گونه شور و شوق، دوران هر گونه شایبه و علاقه. باید قضاوتش راجع باشد بهنر و استعداد نویسنده نه راجع به عقیده

و طرز فکرش. اما سنت بود در احوال نفسانی شاعر تأملی بسزا بجامی آورد، چنانکه نقدش چیزی میشود از نوع تاریخ طبیعی - تاریخ طبیعی افکار. تازگی شیوه نقد او درین است که در شناخت اثر توجه خاص بصاحب اثر دارد و بدینگونه نقد در نزد او از تحقیقات زیباشناسی به تحقیقات راجع به تاریخ و روانشناسی میگرداند از کلی بجزئی گشوده میشود و از جمع بفرده. همین نکته است که نقد او را رنگ خاصی از رمزیت میدهد. بعلاوه این شیوه کمک مؤثری است در فهم اثر و تمتع و التذاد از آن. میگوید نقاد کسی است که خودش میداند چگونه باید بقرائن آثار نویسدگان بپردازد و بدیگران هم یاد میدهد که چگونه قرائت کنند. ذکر از مشهورترین آثار این نقادان در اینجا ضرورت ندارد از آنکه مراد فقط اشاره است بشیوه نقادان و تأثیری که از اندیشه‌های فلسفی متداول دارند.

فوغای رمزیت در جادوچنگال فلسفه‌های گونه‌گون و مکتب‌های ادبی قرن نوزدهم خاموش شد. این قرن دوران جوش و پیدایش بود در فلسفه و در ادب. آراء کانت از همان اوایل قرن منشأ و مبداء بسیاری نظریه‌های فلسفی شد. هم شوپنهاور بدینی خود را از آن ساخت هم هگل جدل خویش را. بعلاوه نقد سختی که او بر عقل‌نظری و بر تمام تحقیقات مابعدالطبیعه وارد کرد ضربتی بود بر اصحاب مکتب‌های جزئی. از اینجا بود که شك فلسفی، و اعتقاد به نسبیت احکام باز احیاء شد. کانت که ارزش قضاوت‌های عقل نظری را در باب ذوات نفی میکند حکم ذوقی - استتیک * - را عبارت می‌داند از قضاوتی عاری از شائبه منفعت. نزد او حکم راجع بزیبایی و هنر وقتی بشائبه منفعتی آلوده شود دیگر يك حکم خالص ذوقی نیست و از حیث ادراک زیبایی ارزش ندارد. بعلاوه زیبایی غایتش امریست درونی. در خود آن‌ونه در خارج. در واقع همین فکر کانت بود که کوشید هنر را از هر قیدی برهاند. آن را بیساز بگردد و منتهی کند بمکتب معروف «هنر برای هنر». این مکتب در پایان به رمزیت تقسیم يك چند طرفداران جدی یافت که مدعی بودند يك اثر ادبی نه اخلاقی است نه

خلاف اخلاق، یا خوب نوشته شده است باید. توصیه میکردند که شعر باید از هر گونه تمایلات اجتماعی و اخلاقی برکنار باشد. حتی تأکید می کردند که هیچ چیز واقعا بیانیست جز آنچند آن سودی و فایده‌ی نباشد. هر آنچه سودی و فایده‌ی دارد زشت است از آنکه حاکی است از يك حاجت انسانی و حاجت‌های انسانی همه‌پست است و زشت. طرز فکر پیروان این مکتب بیش و کم چنین بود. تئوفیل گوتیه * ولو گنت دولیل * در فرانسه منادی این فکر بودند و والتر پتر * و اسکراوایلد * در انگلستان. عکس العمل آن نیز - مثل اصل فکر - ناشی از يك فلسفه بود. بله، از آراء فیخته که يك تن از شاگردان کانت بشمار است به علاوه از میراث افکار سقراط و افلاطون. در واقع تامل کارلایل مورخ و محقق انگلیسی از نظریه فیخته * که وجود انسان را عامل عمده میدید در تجدید احوال و اداره عالم، فکر قهرمان پرستی و قهرمان جویی خویش را بوجود آورده که انسان برتر، نیچه بعدها يك کودک ضایع شده آن قهرمان تلقی شد. هنر هم، وسیله‌ی بشمار آمد که این قهرمان کارلایل * را در کار آفرینش و تجدید بنای عالم کمک میکند. جان رسکین *، نقاد و محقق انگلیسی که از افکار کارلایل متأثر بود، هنر را وسیله‌ی تلقی کرد برای تربیت و ترقی انسان. چنانکه لوتولستوی * در پاسخ این معما که هنر چیست؟ نیز بهمین طرز فکر گرایش یافت. از اینها گذشته نقدی که کانت از عقل نظری کرد میدانی تازه گشود برای ظهور شك در افکار. فلسفه تحقیقی هم طرز فکر متافیزیکی را بسختی انتقاد کرد. این نکته فکر نسبیت را بوجود آورد - یعنی اعتقاد به نسبیت احکام و قضاوت‌های عقلی را. این هم يك نوع طرز فکر ایدئالیستی بود که بهر حال واقعیت عینی را بجیزی نمیگرفت. در زیبایی و هنر کسانی که دم از نسبیت احکام می زدند مدعی شدند که شعر و هنر بطور کلی نه خوبست نه بد. خوب و بد آن متناسب است با ذوق و ادراک خواننده. از این رو نقد هم در واقع چیزی نیست جز بیان تأثر و دریافتی که برای

- ✧ Theophile Gautier ✧ Leconte de Lisle
 ✧ Walter Pater ✧ Oscar Wilde ✧ Fichte
 ✧ Th. Carlyle ✧ J. Ruskin ✧ L. Tolstoi

يك منتقد حاصل شده است از مطالعه يك اثر: امپرسیونیسم. در احوالی که رفان * وبرگسون * هم در دنبال کانت و کنت * ضعف و عجز عقل را در ادراک حقیقت نشان میدادند بسیاری اذهان برای نقد و قضاوت باین طرز فکر - طرز فکر امپرسیونیسم - پناه میبردند. آناتول فرانس * و ژول لومتر * در نقادی باین شیوه علاقمندی ورزیدند. نزد آنها انسان هرگز از وجود خویش بیرون نمی آید و آنچه هم در باب خوب و بد چیزهای خارج بیان میکند يك قضاوت عینی نیست. يك سلسله تأثرات شخصی و ذوقی است که رنگه ذهنی دارد نه عینی^۱.

بدینگونه امپرسیونیسم در باب حکم ذوقی بنایش بر شک بود. نزد آناتول فرانس زیباشناسی اساس درستی نداشت مثل کاخی بود که توی هوا معلق باشد. نه آن را بر پایه اخلاق می توان نهاد نه بر جامعه شناسی. از آنکه خود آنها را هم نمیشد علم خواند - بمنی واقعی لفظ. حاصل آنکه هر حکم که منتقد می کند فقط تأثرات خود اوست و ماجراهایی که روح او دارد در معرکه آثار و شاهکارها. ازین رو قضاوت او برای دیگران نه اعتبار دارد و نه صحت. در ورای این طرز فکر، نظریه استقلال هنر که در واقع از مباحثات کانت حاصل میشد مدافع سختی در وجود کروچه یافت *. بند تو کروچه منتقد و حکیم ایتالیایی که اندیشه کانت را شکلی کاملتر داد و کوشید هنر را از اینکه یکباره در دام فاشیسم افتد - و بمنزله يك وسیله و افزار برای حکومت و تربیت باشد بازدارد. در واقع نزد کروچه هنر نه ارتباطی با منفعت دارد نه با لذت. چنانکه با اخلاق هم مربوط نیست و آن وظایف که بنام اخلاق و تربیت از هنر خواسته میشود در واقع نه کار اوست و نه شایسته او. زیبایی هم امریست ذهنی چیزی که بصاحب حس مربوط است نه بشی خارج و ادراک آن هم از راه شهو دست نه تجربه. کروچه باین سلاح فکری خیلی بموقع مبارزه با تجاوز را شروع کرد چنانکه کانت هم حتی در پیری از وظیفه يك فیلسوف غافل نمانده بود. فلسفه کروچه در حقیقت میوهی بود که از سرچشمه فکر کانت سیراب

گشته بود. اما درخت حکمت کانت پیش از آن يك ميوه زهرآلود هم بیار آورده بود: بدبینی شو پنهاور * در «دنیای همچون پندار و اراده» این روح نوحه گر همه چیز بوی یاس و ملال می دهد. جهان چیست؟ جهان تصور من است. با این جمله است که این مهمترین اثر فلسفی او آغاز میشود. می گوید ما هرگز از برون به ماهیت حقیقی اشیاء نمی رسیم مگر الفاظ و خیالات، که چیزی نیست جز دام فریب برای زندگی. اما زندگی چیست؟ اراده یعنی میل زیستن که حاصل آن هم هیچ نیست غیر از درد و رنج دالم. می پرسد مگر داتنه شاعر بزرگه ایتالیا تصویری را که از دوزخ ساخته است از جای دیگر غیر از این زندگی خاکی ما آورده است؟ این زندگی که چیزی جز تنازع و تصادم دالم نیست ادامه اش حاصل يك فریب است. فریب عشق که عاشق و معشوق را کور می کند و بدام ازدواج می اندازد تا آنچه مصلحت نوع است انجام گیرد و در این راه فرد را قربانی می کند. عشق و غزل وسیله ای است که طبیعت به انسان می دهد تا او را باین دام بیندازد. می گوید اگر عشق پترارک سیراب میشد نغمه های او هم پایان می یافت. در پنصورت آیا شمر و هنر فایده ای ندارد؟ چرا از آنکه رنج هستی را تسکین میدهد و ما را از امور جزئی و زود گذر بعوالم کلی و ابدی می کشاند اما این مقصود وقتی حاصل میشود که تمتع از هنر و زیبایی از شائبه اغراض و منافع خالی باشد. بدینگونه شوپنهاور باز به نتیجه کانت می رسد. این طرز فکر شوپنهاور - و تلمیذ او هارتمان * - تأثیر کرد در پیدایش يك مکتب ادبی: سمبولیسم. * اهمیت خاصی که این مکتب به حساسیت و احساس - در مقابل ادراک عقلی - می داد رنگه ایدئالیسم داشت و بدبینی آن از نفوذ شوپنهاور بود و هارتمان^{۱۱}. توجه این مکتب بر رمز و کنایه بعضی شاعران را به رؤیا و هذیان بدبینانه کشانید و بعدها تحت تأثیر فرضیه های فروید *، منتهی شد به سوررئالیسم: مکتب ادبی تازه ای مشحون از کابوس ها، اوهام، بدبینی ها، یاس ها و ضعف های انسانی. چنانکه ظنیر همین تاریک بینی، نژد ریلکه * شاعر اطریشی و کامو * نویسنده فرانموی منتهی

☆ Schopenhauer ☆ Hartmann.
 ☆ Symbolism. ☆ Freud
 ☆ Rilke, R.M. ☆ A. Camus.

شد بطرز فکر و تلقی اگزیستانسیالیسم * . همچنین طغیانی که اذین بدینی‌ها و نگرانی‌ها سرچشمه می‌گرفت منجر شد به مکتب دادائیسم * که عبارت بود از يك عصیان تخریب همراه با وقاحت و جسارتی بدیتهانه.

جایی که شور هذیان‌آلود رمانتیسم و ابهام آگنده از رمز و بدینی سمبولیسم تدریجاً فروکش کرد تنها يك پناه‌گاه عمده باقی‌ماند: واقع‌بینی. سنت‌های فلسفی اصحاب جزم و تمقل همچنان برای نیل به حقیقت راه عملی می‌جست. آیا آنسوی حس و تجربه هیچ چیز حقیقت ندارد؟ اگوست کنت می‌گفت پس تنها با آنچه متکی بر حس و تجربه جزئی است می‌توان تکیه کرد. جان استوارتمیل اذین بی‌اعتباری عقل و استدلال نتیجه می‌گرفت که پس حقیقت فقط چیز است که نفعی دارد: - بیشترین نفع برای بیشترین خلق. هربرت - اسپنسر بیفایده‌گی مناقشات متافیزیکی را دستاویزی می‌کرد برای توجه باحوال جامعه - جامعه‌شناسی، و ویلیم جمس باین نتیجه می‌رسید که درینصورت حقیقت چیز است که درعمل موجب راحت باشد و سهولت. آیا فکر غربی می‌خواست فلسفه رواقی و ایقوری را تجدید کند؟ بیحاصلی مناقشات ایدئالیسم در واقع فکر فلسفی را به واقع‌بینی می‌کشانید، به توجه بدانچه واقعیت عملی دارد. تمام این فلسفه‌های جدید مبتنی بود بر یک نوع واقع‌گرایی، بر واقع‌بینی در معرفت. یعنی اینکه محسوسات و واقعیات عالم وجودشان عینی است و مستقل، ربطی هم بذهن و نفس ما ندارد. آنچه از این طرز فکر عاید ادب شد عبارت بود از مکتب واقع‌بینی - رئالیسم در انگلستان این مکتب از فلسفه اسپنسر * و جان استوارتمیل * مایه حیاتی می‌گرفت و در فرانسه از فلسفه اگوست کنت * . در این مکتب نویسنده از بازی با احساسات خود و خواننده خودداری می‌کند و می‌گذارد تا واقعیت خودش بزبان بیاید. بجای آنکه دست به مکاشفه و ابداع بزند بمشاهده می‌پردازد و بررسی. این شیوه فکر نقداً هم به تحلیل و تجزیه اثر کشانید و هم به بررسی مآخذ و عوامل آن. در روسیه نقد بلنفسکی *

چرنیفسکی * معرف این طرز فکرست و در فرانسه نقدتن و پروانه تیر. رئالیسم مادی مخصوصاً در نقد بلینسکی باوج قوت خویش رسید. اما نقد او تمام اوصاف رئالیسم را داشت جز بیطرفیش را. بلینسکی در واقع از جناح چپ پیروان هگل پیروی می کرد و می خواست که ادب نه تنها نسبت بواقعیت زندگی وفادار باشد بلکه نیز مروج افکار مرفقی و آزادپخواهانه شود. قضاوتهای او در باب نویسندگان و شاعران معاصرش با حدت و قاطعیتی واقع بینانه همراه بود. پوشکین * را بهترین ترجمان افکار عصر خویش می خواند و ورودتورگینف * را برعکس ادب تبریک می گفت. در استفاده از فکر و ادب اقوام دیگر دقت و روشن بینی را توصیه می کرد. معتقد بود بدتر و زیان بخش تر از این چیزی نیست که يك ملت نداند از کی چه چیزی را باید اخذ کند. تعلیم بلینسکی، به وسیله چرنیفسکی و دو برولیووف * دنبال شد که همچنان مروج ترقی بودند و آزادی طلبی^{۱۲}. بدینگونه در روسیه رئالیسم بهدایت فلسفه مادی هنر را بخدمت جامعه درمیآورد - بخدمت آزادی و ترقی قوم. اما در فرانسه تمایل بتحقیق داشت و بررسی عوامل و اسباب گونه گون. تن * درواقع طالب تقدیست علمی، عینی، و مبتنی بر جستجوی علل و نتایج. شیوه اوعیار تست از اینکه آثار ادبی را بمثابة واقعتهایی تلقی کند که منتقد هم میخواد اوصاف ومختصات آنها را بررسی کند و هم اسباب وعلل پیدایش آن اوصاف را. همانطور که گیاهشناسی بی هیچ تفاوت گاه اوصاف درخت تاریخ را بررسی می کند و گاه درخت سنوبر را، گاه خرزهره را و گاه درخت قاندا. نقد هم مثل گیاهشناسی است گیرم نه در باب گیاه مطالعه می کند بلکه در باب انعمان و آثار اوست که به بررسی می پردازد. وی بانی ومروج نوعی رئالیسم است که ناتورالیسم * خوانده میشود و در نقد نیز بموامل و اسباب طبیعی توجه خاص دارد. چنانکه در سیر تحول ادب نژاد، عامل محیط، وعامل زمان را بیش از هر چیز دیگر موثر می داند. پروانه تیر هم که طالب نقد عینی است و علمی باین اسباب وعوامل طبیعی اهمیت بسیار میدهد. وی در باب تحول انواع و فنون ادبی مطالعات جالب دارد و می کوشد تا نشان دهد انواع ادبی هم مثل انواع موجودات

✧ Chernyshevsky

✧ Pushkin

✧ Teine, H

✧ Turgeniev

✧ Naturalism

✧ Dobroliobov

زنده دائم در تحول و تغییر است - در جهت ترقی یا تنزل^{۱۳}. نقدتن * و پرونه تیر * بعدها در نقد اهل مدرسه، ادامه یافت و تقدیمتی بر متون و تاریخ از آن بیرون آمد که نویسندگان کتابهای راجع به تاریخ ادبیات از آن شیوه غالباً استفاده کرده اند و پیروی^{۱۴}. این سبک نقادی در واقع شیوه التقاطی دارد، و مجموعی است از انواع شیوه ها و مکتبها. نزد لئو تولستوی نقد نشانه‌ی است از انحطاط هنر. از آنکه هنر بسبب حرفه‌ی شدنش احتیاج دارد به یک روشنگر و یک بازاریاب. اما آیا این ارزیابی که او از هنر دارد دربر توجیهان بین عصری و ادراک درست زندگی - آنگونه که خودش مدعی است - انجام شده است؟ بالینهمه این طرز فکر تولستوی هم نتیجه‌ی است از جهان بینی خاص و از فلسفه او راجع به حیات^{۱۵}.

وجود این همه مکتبهای فلسفی و ادبی چه چیزی را ثابت می کند؟ هماهنگی بین فلسفه و نقد را. بعلاوه مگر نه هر مکتب ادبی نیز یک شیوه نقادی است؟ نکته اینجاست که در ایران با وجود آشنایی ها که طی نیم قرن اخیر با این مکتبهای ادبی حاصل شده است اصول تعلیم این مکتبها و شیوه های نقدشان در نقد ادبی ما انعکاس نیافته است. یک سبب اصلی در این امر بی شک اختلاف در سوابق تاریخی و تفاوت در مقتضیات مادی و اقتصادی است بین ایران و اروپا اما علت عمده ظاهراً آنست که صاحب نظران ما، در گذشته، با فلسفه هایی که منشاء و مبدأ بسیاری از این مکتبهای ادبی و نقادی بوده است آشنایی درست نداشته اند. نه آخر نقد ادبی در سیر و تحول خویش با فکر فلسفی هماهنگی دارد؟

از نقد حال ما

يك شاعر قدیم فارسی زبان ، که خودسازنده بهترین داستانهای منظوم بزمی است می‌پرسد که وقتی نتوان راستی را درج کرد ، دروغی را چه باید خرج کردن ؟ با اینهمه خود شاعر همین شیرین و خمرش که در آن این دعوی را میکند^۱ سرشارست از دروغ‌های شاعرانه - تخیل و مبالغه ، نه آیا از قدیم گفته‌اند^۲ که بهترین شعر عبارتست از دروغ‌ترین آن ؟ درست است که نزدیک شاعر عرب هم بهترین شعری که تو گویی آنست که وقتی آنرا بخوانی مردم آنرا براست گیرند^۳ اما نه شعر خود او با این میزان درست دعوی آید نه شعر ظلمی ما و نه شعر هیچ شاعر واقعی دیگر . حتی همین شعر را که این شاعر گفته است کسی که بشنود گوینده را براست نمی‌گیرد. آیا معنی این دعوی آنست که پس شعر بی‌دروغ ممکن نیست ؟ البته که ممکن هست. اما شعر بی‌دروغ نه آن است که در آن نه تخیل باشد نه مبالغه . آن است که شنونده چون بشنودش مطمئن شود گوینده آن را خلاف احساس ، خلاف پندار ، و خلاف وجدان خویش نگفته است . اگر هم در آن مبالغه هست و دروغ ، آنهمه ترجمان واقعی طرز فکر شاعر یا طرز برخورد اوست با واقعیات . این است آنچه من شعر بی‌دروغ میخوانم و آن را شعر واقعی می‌شمرم . درینصورت البته آنچه شاعران تقلید یکدیگر گفته‌اند ازین گونه شعر نمیتواند باشد . از آنکه

تصویر و ترجمان خود آنها نیست ترجمان و تصویر کسانی است که سرمشق آنها بوده‌اند . بملایم در مقابل شعر بی‌دروغ نقد بی‌دروغ هم هست . نقدی که حاکی است از فکر و ذوق و شناخت واقعی منتقدانه از يك قضاوت قبلی که منتقد آن را بیان میکند تا خودش را راضی کند یا دیگران را . بدینگونه نقد هم ممکن است دروغین باشد یا بی‌دروغ و آنچه مهم است البته نقد بی‌دروغ است که هم شعر شاعر را بی‌نقاب میکند و هم خودش بی نقاب ظاهر میشود . نقد دروغین نمونه‌اش غالباً مجاملات رایج در بعضی مجاملات است یا تقدعای باسطلاح پساغویی^۴ که هم در بعضی مجاملات هست . این نقدی که در مجاملات امروز رایج است البته همه‌اش از يك دست نیست نه همه‌اش پساغویی است و نه بکلی مبنی بر افراض دیگر . اما با احوال زمانه مربوط است و با فراز و نشیب آن . بملایم هنوز نمیتوان درباره بعضی قیافه‌های نازم که این اواخر وارد معرکه شده‌اند - قضاوت کرد . بعضی ازین قریحه‌های تازه بکار خویش رنگی از آیین روزنامه‌نگاری میدهند - ژورنالیسم . همین نکته است که نقد آنها را گرم و تند میکند ، و گاه حتی خشن و بیرحمانه . بعضی دیگر خود را خون‌رندگان مینهند و معتدل‌تر . از جمله دکتر میثرا باوجود گرایش تصب‌آلودی که بنوعی رئالیسم دارد که گاه قضاوتش با اعتدال توأم است و با احتیاط . عبدالمحمد آیتی با آنکه ارشادآمیزی معامله نقدش را برای شاعران گران میکند و خشن‌دققی که در جزئیات دارد قابل تحسین است . محمدعلی اسلامی ، و مصطفی رحیمی برای تقلای ددشمر و ادب معاصر تجهیزات کافی دارند ، از حیث مایه و تجربه . آیا اشتغال بافرینندگی است که آنها را چنانکه باید بنقد و نقادی واثمیدارد ؟ من بعضی اوقات آرزو میکنم که کاش دکتر رشاداده شفق نقد می‌نوشت ؛ تاریخی و اخلاقی اما هرگز دست‌بشاری نمیزد و ایکاش جمال‌زاده دست از تقلای - مخصوصاً نقد شعر - برمیداشت و بکار داستان‌سرایی می‌پرداخت . اما هیئات ، هزار نقش برآرد زمانه و .. ه . باری وقتی بسیاری کسانی که بی‌تجهیزات کافی دست بنقد و نقادی میزنند سکوت آنها که درین کار صلاحیت دارند نارواست . از اینها گذشته مقصدی‌هایی که بعضی شاعران بر دیوانهای خویش می‌نویسند ، مصاحبه‌هایی که درمجله‌ها

و روزنامه‌ها میکنند که گاه نقد پسا فوئی است - یا نوعی وراجی . محرك بسیاری از آنها هم خود ستایی و آوازه‌گریست یا کینه‌جویی : این شعر را باید دور ریخت آن شاعر را باید کوبید این اثر را باید نادیده گرفت. آخر برای چه ؟ شاعر می‌پندارد برای اینکه آن شعر و آن اثر را من بوجود نیاورده‌ام منتقد می‌اندیشد برای اینکه من نتوانسته‌ام چنان شمری را بوجود بیاورم و چنان اثری را. درست است که این پندار و اندیشه را آنها بر زبان نمی‌آورند اما در دلشان غالباً چیز دیگری نیست . جز آنکه نقاب دروغین يك قاضی را بر روی می‌زنند تا خشم و کینه را رنگه قضاوت دهند و رنگه دقت . اما آنجا که نمیتوانند نقاب قضاوت را بر چهره اندازند نقاب سکوت را می‌زنند . سکوتی سنگین و زهر آلود که مثل يك بیماری سراسر تمام این مدعیان نقادی را فرد می‌گیرد و تبدیل بنوعی توطئه میشود - توطئه سکوت. این است نقد بازاری که من چند سال پیش در مقدمه نقد ادبی آن را ضعیف خواندم و بیمارگونه ، هنوز نقدی است بازاری، دروغین ، و نقابدار .

البته رشته‌های حب و بغض و خوف و رجا که منتقد را با معاصران خویش می‌پیوندند کمتر باو مجال واقعی میدهد برای نقد درست در باب شاعران و نویسندگان معاصر . در سودتیکه این مشکل در مورد ادب گذشته در میان نیست . با اینهمه نقد شعر گذشتگان هم آفتها دارد که از آنجمله است تعصب منتقدان ، عادت و تربیت خاص آنها ، و گاه بی‌علمی‌شان و یا کاهلی که در جست وجوی مآخذ درست و استفاده از آنها دارند . در باب شاعران قدیم يك مکتب نقادی هست خاص استادان و محققان که من آنرا نقد مدد سببی میخوانم - بمنوان يك اسم . این مکتب شعر و ادب را بمنوان يك واقعیت مینگرد و نتیجه تاریخ و حوادث آن . گاه نیز از تأثیر محیط و میراث سنت هم صحبت میکند اما فقط در تئوری . در عمل کارش بیشتر هم انداختن روایت تذکره‌هاست با بعضی ملاحظات راجع باستعمال لغات و ترکیبات ، به علاوه بعضی معلومات کتابشناسی. این نقادان غالباً به عامل تاریخ فقط تا این اندازه توجه دارند که حوادث زندگی ممدوحان و معاصران شاعر را بی‌هیچ پیوندی که با حیات شاعر داشته باشد ردیف کنند و از محیط فقط تا این حد که احوال مولد و

موطن شاعر را از کتابهای جغرافیای قدیم نقل نمایند بی آنکه تأثیر واقعی این محیط و آن زمانه را در احوال شاعر - و مخصوصاً در آثار او - درک و بیان نمایند. با آنکه بعضی ازین ادیبان مدرسه، با تاریخ و حتی فلسفه پیوندها داشته‌اند و آشنایی‌ها، تأثیر آن عوامل در نقد آنها بدرستی محسوس نیست. نه محمدعلی فروغی با وجود اطلاعی که از سیر حکمت در اروپا داشت راجع به فردوسی و خیام از آن معلومات استفاده کرد نه رشید یاسمی با وجود توجهی که به تاریخ و فلسفه داشت سلمان ساوجی و ابن یمین را با میرانهای علمی سنجید. چنانکه دکتر قاسم غنی هم - که غیر از طب و ادب با روانشناسی نیز آشنایی داشت - در آنچه راجع به حافظ و عسکری نوشت هیچ نشانی ازین گونه معلومات خویش برای استفاده در نقد ظاهر نکرد. انتقادات محمد قزوینی در باب شاعران گذشته منحصرست باطلاعات کتابشناسی و لغوی، با ملاحظاتی در باره ترجمه احوال آنها. بدیع الزمان فروزانفر در سخن و سخنوران، و همچنین در تحقیقات راجع به مولوی و عطار کوششی کرده است برای آنکه این نقد مدرسه‌یی را رنگه التقاطی دهد. نقد وی غالباً چیز است بین نقد مورخ و نقد اهل بلاغت یا جمع هر دو. این شیوه کار مخصوصاً فایده عمده‌اش عاید شده است به تاریخ ادبیات. چنانکه مطالعات سعید نفیسی، بدیع الزمان و دکتر صفا، روشنائیهای بسیار افکنده است بر تاریخ ادبیات فارسی. همچنین از مطالعات م. بهار راجع به تطور شرفارسی، از تبهات م. معین در باب تأثیر مزدینا، و از تحقیقات دکتر صفا راجع به حماسه ملی نیز در این زمینه فوائد بسیار بدست می‌آید. به علاوه پژوهشهای خانلری راجع به وزن شعر فارسی، مطالعات صورتگر در باب اشعار غنایی، و اقوال مینوی در باره شاعران معروف اروپا مشحونست از قواید انتقادی. و هنوز درین باب جای کارها هست و حرف‌ها. خاصه در نقد متون - تصحیح دیوانها - که کار ادیبان مدرسه است و شایسته معلومات و حوصله آنها. با اینهمه خودشان از بیندقتی آن را چنان پست و بازاری کرده‌اند که تقریباً بازار حلبی - سازها درین مورد خود را با مدرسه و دانشکده رقیب می‌بیند. ای کاش دقت و وسواس ادیبانه اشغال محمد قزوینی، بدیع الزمان فروزانفر، و مجتبی مینوی،

درین کار برای همه سرمشق میشد. باری نهر از مکتب استادان و ادیبان شیوه دیگری هم در نقد ادب گذشته هست که آن را باید نقد اخلاقی خواند و اجتماعی. شاید درین زمینه نام کسروی بیش از هر نقاد دیگر در خور یاد آوری است که کتابها و مقالاتش آکنده است از نیش و طعنه بر شاعران گذشته: خیام، حافظ و سعدی. دکتر سعدی در خطابه ورود به فرهنگستان خویش این طرز دید را با بیانی لطیف انتقاد کرده است اما بهر حال این نوع فکر باشکال دیگر هم در مطبوعات ما جلوه دارد. گاه با همان تندى و زشتى نیز. ازین گذشته باید از نوعی نقد دیگر هم یاد کرد که آن را می توان نقد روزنامه یی خواند یا نقد ذوقی، علی دشتی که این شیوه را پیروی می کند کتابهایی دارد در احوال و آثار بعضی شاعران گذشته. حافظ، سعدی، مولوی، خیام، و خاقانی. اما درین آثار شاعران قدیم جای خود را داده اند بخود دشتی: بتصورى که دشتی از احوال و آثار آنها دارد و غالباً بر پایه تحقیق وافی نیست. نقدی هم که در آنها هست که گاه نکته سنجی های لطیف دارد و شاعرانه اما غالباً در آکنده است از خیال پروریهای شتابکارانه و چه مایه تفاوتهاست بین این دید کوتاه با بینش عمیقی که صادق هدایت نشان داده است در نقد خیام - ترانه های خیام. درین مورد نیز - مثل داستان نویسی - صادق هدایت يك سرمشق بی بدل است و ملامت ناپذیر. آیا شهرت و قبول بعضی آثار طه حسین و عباس عراقی که کتابهایی در نقد آثار ابن الرومی، معری و متنبی دارند^۶ بیشتر محرک دشتی بوده است در نوشتن آن آثار یا تا تأثر واقعی از این گویندگان فارسی می ترسم طه حسین و عراقی بیشتر در وی تأثیر کرده باشند تا مثلاً خیام و حافظ. اما نقد وی بهر حال ذوقی است و تأثیری. شاید بعضی از نقدهای دکتر خانلری، جلال آل احمد و مصطفی رحیمی را صورت های آراسته یی ازین نوع نقد بتوان خواند - نقد تأثیری.

اینجا می توان پرسید که آیا نقادی در ادب گذشته ما سابقه و سنتی نداشته است؟ البته که داشته است. قدیمترین نمونه های آن هم عبارتست از ملاحظات انتقادی که در آثار شاعران قدیم آمده است: - راجع بشعر خودشان یا شعر دیگران. این نمونه ها را تا حدی میتوان يك نوع آثار ماقبل تاریخ

نقد شمرد - نسبت بدو در ظهور نقد تذکره نویسان، در حال شعرا - در ایران هم مثل یونان و عرب - از قدیم شعر یکدگر را نقد می‌کرده‌اند و ارزیابی، اما در واقع نه مثل يك قاضی بلکه همچون يك مدعی. غالباً آکنده از طعن‌ها و بهانه‌جویی‌ها. مثل آنچه عنصری و فضائری گفته‌اند^۸ در باب یکدگر و هیچ دست کمی از مصاحبه‌های مطلوب‌عاشی و رادیو - تلویزیونی شاعران امروز ما ندارد. در ادب گذشته ازین گونه قضاوت‌ها و اظهار نظر‌ها بسیارست و بعضی از آنها معروف هم هست مثل اظهار نظر مجدهمگر در باب خودش و در باب سعدی و امامی^۹. لازم نمی‌بینم از نقد شاعران نمونه‌های دیگر نقل کنم از آنکه جای دیگر بتفصیل درین باب سخن گفته‌ام^{۱۰}. بعلاوه، اینجا صحبت از تاریخ نقدست نه از تاریخ شعر فارسی. اما باید از نقد تذکره‌ها در اینجا یاد کرد، که چیزی نیست جز تعارف‌های لفظی یا ایرادهای ملانقطی. یا شعرا را تمجید بی‌جامی کنند و تحسین‌یاب‌ر آنها ایرادها دارند یا کنواخت و لفظی. تذکره لباب‌الالباب تماش مناسبات لفظی و بدیعی است در تعریف شاعران و بهمان سبک و شیوی که تذکره نویسان عربی زبان داشته‌اند: ثعالبی و باخرزی. از اسم و نسبت شاعران مناسبات می‌سازد لفظی و غالباً قضاوت درباره شاعران را بهمان مناسبات مبتنی می‌کند از فیروز مشرقی که صحبت می‌کند میگوید بر لشکر هنر فیروز بود و وقتی سخن از شهید بلخی است می‌نویسد شهید شاعری شهد سخن، و شاهد کلام بود. خسروی سرخسی را مالک ممالک سخن می‌خواند و عنصری را عنصر جواهر هنر. درست است که گاه هم از معطوب و مصنوع سخن می‌گوید و همچنین از اقعال و سرقا اما نقد او غالباً یکنواخت است و مجامله‌آمیز^{۱۱}. در تذکره دولتشاه گرایش بنقد صریح و روشن‌پیش‌ترست هر چند وجود مسامحات و اشتباهات بسیار ارزش زیادی برای آن باقی نگذاشته است. در تذکره‌های عهد صفوی این قریحه نقادی بارزتر است و آذر بیگدلی که در پایان این عهد کتاب خویش را تألیف کرده است نقادی سختگیر بشمار آمده است بالقب آذر دیر پسند. تذکره‌هایی هم که در همین ایام در هند تألیف شده است تاحدی گرایش بنقدی نشان می‌دهند. البته نقد این تذکره‌ها غالباً ذوقی است و تأثیری اما حاصل همان سنت نقد رایج در تذکره‌هاست که در کتاب معروف شعر الجم آمده است - تألیف شبلی نعمانی. این کتاب از حیث دقت و

تحقیق با کتاب ناتمام سخن و سخنوران تألیف بدیع الزمان بشرویه - فروزانفر - قابل مقایسه نیست اما در واقع هر دو کتاب کمال تذکره نویسی فارسی را نشان می‌دهند بصورتی عالی و دلپذیر . مزیت عمده هر دو کتاب نیز توفیقی است که نویسندگانشان داشته‌اند در استفاده از میراث بلاغت و ادب عربی . بدیع الزمان بیشتر بآراء سکاکی و عبدالقاهر و خطیب نظر دارد ۱۲ در صورتی که شبلی مأخذش درین موارد اقوال امثال ابوهلال عسکری است ، و ابن رشیق قبروانی و ثمالی ۱۳ . در واقع همین میراث بلاغت و بدیع اسلامی است که در خارج از تذکره ها هم نقد امثال رادویانی، رشید و طواط ، نظامی عروضی ، شمس قیس ، و شرف الدین رامی را بوجود آورده است . اینکه سخن و سخنوران ناتمام مانده است البته مایه تأسف است اما شعر العجم هم که تمام شده است بسخنوران معاصر حتی متأخر توجه نکرده است . قسمت آخر کتاب يك ارزایی دقیق و محققانه است راجع بشعر و شاعری فارسی با تحلیل لطیف روشنی از انواع و گشتند های آن ۱۴ . نقدی که شبلی در این کتاب عرضه می‌داد حاکی است از ذوقی لطیف و شاعرانه ، که يك تربیت علمی آن را قوام بخشیده است و قوت . با اینهمه بدیع است که وی این قریحه نقادی را درباره شاعران معاصر و متأخر بکار نبرده است . در حقیقت تذکره هم مثل تاریخ است آنچه در باب معاصران و متأخران در آن هست خیلی مهم‌ترست تا آنچه راجع بگذشتگان دارد و پیشینیان . با اینهمه اقوال تذکره نویسان نیز مثل اقوال مورخان در آنچه مربوط بمعاصران نشان میشود مشحون است از اغراض و مباحات . بله ، سایه پسا فوهمه‌ها در نقد معاصران بچشم می‌خورد ، حتی در تذکره‌های قدیم . در آتشکده و مجمع الفصحامکرر نویسندگان در صحبت از معاصران بدوستی و آشنایی خویش با آنها اشاره کرده‌اند یا باینکه بین آنها ملاقات و مصاحبت نبوده است ۱۵ . آیا همین حق صحبت سبب نشده است که آذر دیر پسند قسمت زیادی از دیوان صباحی و هاتف را در تذکره خویش نقل کند و حتی هاتف را ثالث اعشی و جریر بخواند و تالی انوری و ظهیر ؟ بعلاوه ماجرای که برای فتح الله خان شببانی رخ داد در مجمع الفصحا ۱۶ ، که شعر او

را مؤلف ظاهراً بـتـحـریـک و اغـوای سبـهـر یـک شاعر قدیم منسوب داشت نمونه‌یی است از حب و بغض تذکره نویسان در حق معاصران. آیا تذکره نویسان قدیم هم - تقریباً مثل تذکره نویسان امروز - سنت داشته‌اند که از بعضی شاعران معاصر بخوانند تا خودشان هر چه می‌خواهند راجع بخود بنویسند و آنها نیز همچنان در تذکره خویش درج کنند؟ مخالفان را هم یا بکلی بسکوت برگذار کنند یا با طعن و تافل نام ببرند، و باختصار، در تذکره‌های فارسی امروز این یک‌شیوه رایج است و که می‌داند که این خود یک سنت قدیم نیست؟ بعلاوه این نیز خود نشانی است از ضعف و انحطاط نقد ادبی در روزگار ما - که غالباً بازاری است و پسا فوئی. درست است که امروز علاقه بنقد درست زیاد است اما نقد درست زیاد نیست آنچه‌ست غالباً نوعی وراجی است یا هتاک. رواج و انتشار چنین نقدی هم در مجلات مادر حقیقت سببی ندارد جز نا ایمنی ادبی و جز لذتی که بعضی مردم می‌برند از آزار دیدن دیگران. اگر چه در این نقد ها نیز گه گاه شور و صمیمیت واقعی هست اما با اینهمه اغراض که هست محیط نقادی آلوده است و مسموم. شاعران در مقدمه هایی که بر دیوان خویش می‌نویسند یا مصاحبه هایی که درباره دوستان خویش می‌کنند می‌کوشند تا تمام جریان های مهم شعر معاصر را بنحوی منسوب بخویش کنند و اگر نشد آن را محکوم می‌کنند و منفور. ناشران، مجله ها و نشریه ها دارند مخصوص نقد و انتقاد، و در آنها تمام آثاری را که بنحوی با منافشان سازگار نیست می‌کوبند و از میدان خارج می‌کنند^{۱۲}. مجله ها برای گرمی بازار خویش مدعیان را بجان هم می‌اندازند و وامی دارند به هتاک و بد زبانی. اسمش را هم نند می‌گذارند و بررسی ادبیات معاصر. شك نیست که نقد نو هم بموازات توفیقی که شعر نو یافته است بوجود آمدنی است و لازم. اما شعر نو - حتی آنجا که یک هذیان واقعی شباهت دارد - شعریست بی دروغ، و بی نقاب. کجا رواست که نقد آن نقدی باشد دروغین و نقایدار. با اینهمه نقد امروز ما اگر هنوز ناتوان و بیمارگونه است گناه از کسانی است که دکانداری و بد زبانی هجوسرایان را هم بحساب نقد می‌گذارند یا از نقادانی که بشهرت کاذب بیشتر علاقه

دارند تا بررسی حقیقت . گمان دارم در قیاس با گذشته بتوان گفت که آئو قنھا
ذوق نقد نزد صاحب نظران ضعیف تر بوده است اما وجدان نقد قوی تر و اکنون
حال برعکس شده است.

نوآوری

باوجود دگرگونی بارزی که تقریباً از انقلاب مشروطه در زندگی و در فرهنگ ایران آغاز گشته است تحول در شعر و ادب فارسی چنان آرام صورت گرفته است که هنوز خیلی‌ها نمیتوانند باور کنند درین زمینه هم عصر تازه‌یی شروع شده است. عصر سبک نو و عصر شعر نو. در واقع در دنبال شیخ اسماعیل که وحشت آن هنوز قلوب مسلمین را تقریباً همه‌جا مرعوب و نگران میدارد سایهٔ تجدید که شرق را گرفته است همه‌جا همراه است با نهضت‌های حریت طلبی و وطن پرستی که انعکاس آن از نیم‌قرن پیش در ادب و شعر نیز آشکار شده است. آیا این وسواس تجدید بادی و فرهنگ ما لطمه زده است؟ آرمهای بدین که برضف و انحطاط ادب گذشتهٔ ما فوحه میخوانند باین سؤال جواب مثبت میدهند و متأسفانه گاه نیز شواهدی ظاهر میشود که این بدبینی را می‌تواند تقویت کند. با اینهمه عصر ما دیگر آن اندازه هشیاری یافته است که میراث گذشته‌اش را یکسر ضایع و بیفایده نگذارد. ایندوره با وجود ابتذالها و بی‌بند و باری‌هایش که دیگر شکوه و جلال عهد کلاسیک فارسی را تجدید نخواهد کرد، با گذشتهٔ خویش ارتباط دارد - ارتباطی خود آگاه که البته بی‌ثمر نیست. و ما اگر هم در قبال عظمت غولهای کلاسیک آرمهای کوتوله بنظر آئیم حکم همان کوتوله‌یی را داریم که بردوش

غول جای دارد . کوتوله‌یی که در آن اوج تکیه‌گاه خویش هم آنچه را غول می‌بیند تماشا میکند هم قدری دورتر از آنرا . با اینهمه شعر و ادب ما تا وقتی در بند غنای میراث گذشته خویش گرفتار باشد نمیتواند با دیده واقع بین دنیای امروز را درک کند . البته مبالغه است اگر گفته شود غنای گرانباد این میراث گذشته ممکن است امروزه راه ابتکار را سد کند اما پرگزاف نیست اگر کسی بگوید نشان دادن قدرت ابتکار برای یک شخص جاسل بمراتب آسان ترست تا یک شخص عالم . البته قطع ارتباط با گذشته کار نیست ابلهانه اما تمصب در بازگشت بآنهم کمتر ابلهانه نیست . بملایم هیچ تحولی نمیتواند ارتباط با سنت را بکلی قطع کند و در عین حال همچنان تحول بماند . مسأله این است که گذشته و حال دنیای هم واقع شوند و حد و مرز یکدیگر را هم برسمیت بشناسند . شعر امروز باید بی آنکه بکلی از دیروز جدا شود ضرورت وجود خود را درک و اثبات کند و خود را بصورتی درنیابد که ضرورتی برای وجودش حس نتوان کرد .

در هر حال تحول اجتماعی نیم قرن اخیر مایک رنگ تازه شعر و ادب داده است رنگ غربی . این رنگ تازه تا وقتی حکایت تسخیر تمدن فرنگی باشد و نه غرب زدگی^۱ - نمایه نگرانی است نفع‌آمیز نو میدی . هم آهنگی با دنیا است و نشانه پیشرفت که در آن چیزی زیان آور یا خلاف انتظار نیست . بملایم در گذشته - گذشته‌های دور - همین حدیث با شعر و ادب عربی بوده است و با شعرای عرب . فارسی زبانان یک دو نسل قبل از رودکی نه فقط قنایه و عروض را از شعر عربی اقتباس کرده‌اند از فکر و بیان شاعران عرب هم الهام می‌گرفته‌اند . تقلید از ادب عربی شعر گویندگان فارسی زبان را نوعی تخصص میداده است و شاید نوعی تجدد . غیر از قرآن و حدیث که دو سرچشمه عمده بوده است در تمام ادب اسلامی ، شعر کسانی چون ابوتام و منبئی و حتی ابوفراس و مرعی ذخیره‌یی بوده است برای شاعران ما - که از عنصری و منوچهری گرفته تا انوری و سعدی و حافظ به شاعران عرب مدیون شده‌اند و مرهون^۲ . با اینهمه درینکار هم تا حدی سرمایه‌یی را که وقتی بآداب عربی داده بودند پس می‌گرفته‌اند با سود و بهرماش . که میتواند نفوذی را که ادب فارسی از حیث معنی - دو شعر

و ادب قدیم عرب داشته است نادیده بگیرد یا کم اهمیت ؟ در قضیه تأثیر و نفوذ امروز هم گویی ادب شرقی با اقتباس از شعر غربی آنچه را در گذشته از عهد رنسانس تا رمانتسیم باروپا بخشیده است باز پس میگیرد - و شاید هم با سود و بهره بر سری . البته يك وقت آلفرد دوموسه ، لامارتین ، و ویکتور هوگو الهام بخش شاعران تازه جویما بوده اند اما اکنون صحبت از رمبو و بودلرست و مالارمه و عزرا پاونند و مایاکوفسکی ... نکته این است که این امر تا وقتی با حیات ما و با احساس و بینش ما مغایرت ندارد ستودنی است تنها باین شرط که شخصیت ما محفوظ بماند و شعر امروز ما ترجمه رنگاروباخته‌یی نباشد از شعر فرنگی . بلکه تنها باین شرط . بعلاوه مگر اروپا خود به ادب شرق مدیون نیست ؟ گمان دارم صورت بدهکاری غرب بشرق روی هم رفته خیلی بیش از بستلگاریش خواهد بود . به نفوذ مستقیم ، به ترجمه‌ها و بدانچه مربوط است به قلمرو شرقشناسی کار ندارم اما که میتواند نفوذ غیر مستقیم شرق را در شعر غربی که مخصوصاً در دنبال جنگهای صلیبی صورت گرفت انکار کند ؟ نه فقط شعر غنائی و تغزلی تروبادورها * ظاهراً يك ریشه اسلامی دارد بلکه حتی رواج قافیه در قرون وسطی گویا مربوط است با غنائی قوم یا ادب و شعر اسلامی . از قصه‌های شرقی ، الفلیل و یوزاسف و بلوهر انعکاس فوق العاده در بین اروپائیا یافت . سندباد نامه با عنوان قصه هفت خردمند در ادبیات فرانسه و انگلیس شهرت یافت * و بیدپای منشاء دلپسندی شد برای بعضی قصه‌های لافوتتن * . بوکاچیو * و چاسر * از این منبع روشنائی استفاده کردند . این امری و شاید بعضی متون قدیم پهلوی خیلی بیشتر و واقعی‌تر از ویرژیل * توانسته اند دانته * را در سفرهای دوزخ و بهشت خویش راهنمایی کنند و اگر شاعر بزرگ ایتالیایی ذکری از آن مأخذ نکرده است سببش ظاهراً روحیه خاصی است که اروپایی دارد در ادای دین خویش به شرق . مضمون قصه اگر

* La Fontaine

* Boccacio

* Chaucer

* Virgile

* Dante

چند شاید در مقابل صورت خاصی که شاعر بآن میدهد اهمیت چندانی ندارد اما این نکته جالب است که شکسپیر هم در جست و جوی مضمون قصه‌های خویش گه گاه نظر بشرق دوخته است. یکشاهدش قصه تاجر ونیزی * است و چند مورد در داستانهای دیگر - مکبث * و جزآن^۵، البته اگر قول کسانی که در مشاجره معروف راجع به هویت شکسپیر * او را با آنتونی شرلی سفیر و رفیق شاه عباس خودمان منطبق دانسته‌اند درست باشد این توجه بشرق بیشتر توجیه شدنی خواهد بود. بعد از شکسپیر هم شرق همچنان يك قبله روحانی بود برای شاعران و متفکران اروپا - و يك سرزمین وحی خیز. از برکت همین وحی شرقی بود که شعر و ادب اروپا ثروت و غنای خود را با تنوع و تفتن جلوه خاص بخشید. بکفورد * از داستان واثق * - خلیفه عباسی - استفاده کرد تا خویشاوندی درست کند برای کمدی الهی. گرویل * ایدئالهای سیاسی خویش را در طی دو تراژدی بیان کرد - بنامهای مصطفی و الاهام * - که اولی را از زندگی عثمانی‌ها الهام میگرفت و آندیکرا از اعراب هرمود ولتر * هم‌زمانیر * را بشرق مدیون شده است که يك تراژدی قویست هم زادیک * و بابک را که قصه‌هایی هستند اخلاقی و طنز آمیز. همچنین شرق بود که نامه‌های ایرانی را به مونتسکیو * الهام کرد اورنگ‌زیب را به درابدن * و ناتان حکیم * را به لسنک * . بعلاوه درماتیسیم اروپا که هفیان طلایی باشکوهی بود ناشی از مصرع مهلك استعمال مثل خود آن‌سرع در شرق

✧ Macbeth

✧ Shakespeare

✧ Vathek

✧ Alaham

✧ Zaïre

✧ Montesquieu

✧ Natan Der Weise

✧ The Merchant of venice

✧ Beckford

✧ Greville

✧ Voltaire

✧ Zadig

✧ Dryden

✧ Lessing

هم ریشه داشت. همین بیماری شرقی بود که لاله رخ را به تامل مور* داد و رستاخیز اسلام را به شلی*. همچنین سولی* منظومه ثعلبه* را با نمرهون است هوگو* شرقیات را ولرد با یرون عروس ایدوس* - دزد دریایی، و جاور* را. فهرست آنچه اروپایی واسطه یا با واسطه بشرق و فرهنگ و ادب آن مديونست طولانی است و پوشکین و تولستوی و مایوآرنولد* و هاینه* و نیچه را نیز شامل میشود^۶ بعلاوه جای آن هست که تأثیر شرقشناسی و مجاهداتیکه شرقشناسان در ترجمه و نشر و تحقیق متون شرقی کرده‌اند نیز در ادب و شعر اروپایی جداگانه بررسی شود، و این همه رشته‌یی است که سردراز دارد اما از تمام این حرفها این اندازه میتوان نتیجه گرفت که داد و ستد بین فرهنگها امریست طبیعی و لازمه حیات آنها. در اینصورت اگر شعر امروز ما - مثل همه مظاهر فرهنگ ما - گرایشی بیک هدف غربی دارد نباید از آن نادرازی بود و البته با احترام بقول کسانی که از غرب زدگی تحذیر میدهند غرب را هم نباید يك لولوی مهیب فرهنگ خود شناخت. مسأله امروز قضیه تجدیدست که شعر و ادب ما با آن مثل يك سرنوشت قطعی روبروست. همین تجدید هم نه برای دنیا يك حرف تازه است نه برای ما. در یونان حتی در عهد اریستوفان - عهد سقراط و افلاطون - ادب جاری با آن مواجه بوده است و در ادب اسلامی خودمان هم این امر سابقه کهنه دارد. شاعری مثل ابوانوس از بلاغت قدما - که عبارت باشد از وصف اطلال و دمن - اظهار ملال میکند^۷ و چه بسیارند شاعران قدیم فارسی زبان که جویای شیوه‌های دیگر بوده‌اند - شیوه‌های نو. درینصورت چرا نباید امروز با آنچه

✧ Thomas Moore

✧ Shelly

✧ Southy

✧ Thalaba

✧ Byron

✧ The Bride of Abidos

✧ Gorsair

✧ Giaour

✧ Hugo

✧ H. Heine

✧ M. Arnold

اقتضای تجدّد عصرست گردن بگذاذیم؟ . . البته صحبت از ادبیات است و محیط دانشگاه ورنه در بیرون از دیوارهای دانشگاه و بیرون از تصور استادان دانشگاه شعر و ادب از تجدّد روی گردان نیست. در هر حال از تمام هدیه‌هایی که نفوذ ادب اروپایی بفرهنگ جدید ما داده است هیچ چیز جالب‌تر از آن چیزی نیست که امروز شعر نو میخوانند: شعر عاری از اوزان عاری عروضی که نیما یوشیج را تقریباً باید مبتکر آن دانست. بدینگونه نیما درحقیقت تاحدی راه گشاینده هر نوع تجدّدیست در شعر امروز و بسیاری از قصه‌هایش را هم می‌توان باین ابتکار جسارت آمیزش بخشید. در حالیکه این مایه جسارت، امروز نیز در کلام بعضی شاعران جوان هست اما در حق این نوخاستگان امروز دیگر آن اندازه مسامحه روا نمیدارند. آیا جسارت اینها از نیما بیشترست یا قوت قریحه‌شان؟ آیا گذشت نقادان درین مورد کمتر است یا دور نگریشان؟ گمان دارم درین باره نباید عجولانه قضاوت کرد. از آنکه هنوز راه دراز در پیش هست؛ در پیش شعر و در پیش شاعر. در این نوع شعر وزن چنانکه نیما^۱ میگوید از يك مصرع و يك بیت درست نمیشود توالی تکه‌ها موجد آنست. تکه‌هایی که به اقتضای آهنگ کلام کوتاه میشود یا بلند. قافیه هم نباید تکلیف برای شاعر معلوم کند و اگر آوردنش گه‌گاه باسل فکر لطمه نزند آنرا میتوان آورد؛ بلاوه در زبان و بیان هم جستجوی تنوع لازم است. حتی در صورت لزوم از آوردن تمبیرات تازه‌ساز و لغات روستائی و محلی نباید خودداری کرد.

با اینهمه آنچه امروز بنام شعر نو خوانده میشود محدود باین اوزان نیمایی نیست تفننها در آن راه یافته است و تجددها. چنانکه يك مجاهده کامیاب دیگر درین قالب شکنی عبارت بوده است از تجربه مجدالدین میرفخرائی - گلچین کیلانی. قطعه باران او که يك نمونه مشهورست در این باب توفیقی است در تلفیق بین آهنگ و معنی در شعر - بدون پای بندی بسنت. در هر حال از شعر امروز آنچه ورای الگوهای سنتی ساخته میشود شعری است، خارج از بحور و قالبهای عادی و مقبول ادب. درحقیقت این نوع شعر گاه از مقوله شعر آزاد است^۲ بی‌وزن و هم معمولاً بی‌قافیه که با شعر مثنوی در اصل چندان تفاوت

ندارد و گاه شعری است با نوعی وزن و نوصی قافیه که بحث و غوغا بر سر وزنش چندان نیست بیشتر مربوط است بمعنی و مضمون آن. آیا این شیوه تازه يك عربده بلهوسانه است که پاره‌یی جوانان بقصد خودنمایی سر میدهند یا واقعا راه تازه‌یی است در شعر؟ درین باب بحث بسیار هست و باید دید تجربه نیما و شعر نو اکنون تا چه حد امید بقا دارد و دوام؟... البته تا آنجا که نمونه‌های موجود نشان میدهند نه تجربه‌های نیما همیشه کامیاب بوده است نه تمام آنچه بر روی تجربه‌های او ساخته شده است، شعر نو، در هر دو، که گاه مواردی هست که ابهام شاعران باهذیان دست و گریبان است اما بهر حال کم توفیقی بعضی از این شاعران صحت دعویشان را منتفی نمیکند. مطلب این است که شعر واقعی بدون ماندن در حصار وزن عروضی بدون اسارت در قالبهایی که ساخته طرز ترکیب و توالی قافیه است بوجود آمدنی است و در شعر نیما - و مخصوصاً در شعر نو که بهر حال نیما راه گشاینده آن است - بقدر کافی نمونه‌هایی هست که این مدعا را بتواند ثابت بدارد.

خوب، آیا از این بیان باید استنباط کرد که پس شعر رایج - شعری که در آن وزن و قافیه هست - بی‌فایده است و دور ریختنی؟ گمان دارم هرگز چنین نتیجه‌یی را از مقبولیت يك مکتب تازه نمیتوان گرفت. يك فکر تازه همیشه برای خود حق حیات دارد اما وقتی بخواید حق حیات فکرهای دیگر و راههای دیگر را نفی کند دیگر خود يك فکر تازه نیست يك پیماری کهنه است: و اندلیزم * . اگر وزن و قافیه را - بدان گونه که سنت ادیبان خواهان آنست - شاعر امروز حق دارد طرد کند و این حق را برای آن دارد که میخواهد آزادی فکر و بیان خویش را حفظ کند حق ندارد از فکر و راه خویش يك قاعده ابدی بسازد تا آزادی فکر و بیان دیگران را بقید بکشد. شاعر باید در آن بهشت پایان ناپذیر که تفرجگاه ذوق و تخیل اوست کاملاً از هر قیدی آزاد باشد چنانکه هیچ چیز برای او در حکم «شجره ممنوعه» نباشد - جز يك چیز - ابهام هذیان آمیز که آنسوی بهشت هنر اوست و تعلق دارد به

قلمرو ابلّیس. باری وزن و قافیه هرجا واقعا مجال شاعر را تنگه کنند و یا او را در تنگنایی اندازند که اندیشه و احساس خویش را با آنها معارض بیند طردشان واجب است و بی‌ملاّت زیرا بهر حال آنچه خواننده از شاعر توقع دارد شاعری است نه قافیه بندی. اما این يك جوازست که او را البته محکوم نمیدارد و هرجا بخواهد میتواند باز گردد به قافیه و بودن. قضیه این است که عروض و قافیه ساز و برگه يك مرکب است که باید شاعر بر آنها تکیه بزند و پیش بنّازد نه آنکه خسته و فرسوده سر جای خویش بماند و هم مرکب را بردوش بگیرد هم زین و برگش را. باری آنچه شعر نو خواننده میشود البته شکل مقبول دارد و شکل نامقبول که حساب آن هردو را باید جدا کرد. از جهت‌نشأ و اصل هم با آنکه شعر خالی از وزن و قافیه عادی در نزد قدمای ما بکلی بی‌سابقه نیست شکل خود آگاه آن. چنین که هست در آغاز پیدایش خویش تقلیدی بوده است از تجربه‌های غربی - شعر آزاد و شعر بی-قافیه. اما در باب مضامین آن چه باید گفت؟ حقیقت آنست که بسیاری از مضامین بین تازه‌ترین نمونه‌های این شعر بی‌وزن و قافیه، با چهارپاره‌های معمولی که وزن و قافیه دارند مشترك است. از آنکه درین هردو چیزی نیست جز دردهای انسانی و جز تمایلات تازه عصری. بملاوه دهر و نوع، گرایشی هست به يك شیطان‌پرستی * مخوف که رواج امروزین خود را در ایران بامثال بودلز * و رولن * بیشتر مدیون است تا بشیخ احمد غزالی و سنائی و عطار خودمان^۱ - پیشروان نوعی ازین طرز فکر. همین تمایل شیطانی است که هم بعضی اشعار نادرپور، توللی، اسلامی ندوشن، و فروغ فرخزاد را گناه آلود و پروسه کرده است هم شعرهای تازه ا. بامداد و م. امیددا. همچنین بوی مرگ و وحشت گورهم درین اشعار جزو مضامین رایج است و این نیز رنگی از محیط دارد. محیط جهانی بعد از جنگ. تأثیر این محیط جهانی بی‌شك امروز در همه جای دنیا و در شعر و ادب همه جهانیان دیدنی است.

نهایت آنکه طبع و منش هر شاعر این احساس را - که درد قرن ماست - بنوعی دیگر منعکس میکند . ف. مشیری رنگه آرام زندگیمی بآن میدهد - با اندیشه‌یی خوش و دور از طغیان، و م. آتشی آهنگه دیگر از آن میسازد بار و پاهای تلخ و آکنده از عصیان و درد. بهلاوه نفوذ احوال و ظروف جاری را باید در پیدایش مضامین شاعران و طرز بیان آنها ملاحظه کرد.

ادبیات فارسی در سالهای پیش از جنگ اخیر - که شعله سوزنده‌اش بما هم رسید - با بعد از آن تفاوت بسیار یافت . آنوقت‌ها که هوای اوضاع آرام بود و ساکت ، شاعر هم صدایش آهسته بود و نجوایی. از آنکه آرامش و سکوت را نمیتوانست بهم بزند اما بعدها وقتی هوا پس شد و طوفان در کوچه‌ها می‌فرید شاعر هم برای آنکه مردم صدایش را بشنوند آن‌را بلندتر کرد - رساتر و خشن‌تر. این تفاوت بیان بطرز دیگر باز در شعر گویندگان جوانتر - در قیاس با شعر پیش‌کسوت‌هایشان - جلوه دارد و البته تفاوت تنها در سبک بیان نیست در دید و فکر هم هست و همچنین در احساس و تلقی . باری صحبت از شعر نو بود و از منشاء بعضی مضامین آن . این مضامین بر حفظ از تجارب مشترك که میراث یا هدیه تحولات جهانی بعد از جنگ است و بهر حال تقلیدی است کم و بیش ضمنی و ناخودآگاه از فرهنگ غربی در بعضی موارد نیز تقلید گونه‌ایست عمدی و خودآگاه از شاعران غربی - بود لر، و رلن رمبو * ، مالارمه * ، والری ، پل الوار * ، و حتی مایاکوفسکی . البته این تقلید خودآگاه خواه در قالب باشد و خواه در مضمون بخودی خود عیب نیست. کدام ادب در دنیا هست که در این گونه غارتگریهای معصومانه يك نوع تفریح و سرگرمی هم برای خویش نبسته باشد ؟ عیب آنست که چنین کاری منجر شود به ازین بردن شخصیت و استقلال اقتباس کنند - که اینجا بدترین شکل غرب‌زدگی است . یا آنکه چیزی را که اقتباس میکند بشکلی درآورد که بی‌فایده باشد یا زیان‌بخش . يك شاعر اسپانیایی زبان جایی بدرستی میگوید

✧ Rimbaud

✧ Mallarmé

✧ P. Eluard

از زیباترین گل صد برگ که مایه نازبوستان است مار زهر مهلك میگیرد و زنبور انگبین نوش^{۱۱}. شاعری که مضمون و فکری را از ادب بیگانه‌یی میگیرد باید بکوشد تا آنچه اقتباس میکند در وجودش تبدیل نشود يك زهر قتال. اصل اقتباس يك داد و ستد معنوی است و بی زیان اما اینکه تا کجا مجازست یا سودبخش مسالیه‌یی است درخور تحقیق و باید آنرا کلی‌تر بررسی کرد و دقیقتر. درین مورد البته چنان که گفتم همیشه تفاوت هست بین تقلید خودآگاه که از مقوله تمرین نوآموزست با تقلید ناخودآگاه که مربوط است به قبول تاثیر - از يك مکتب، از يك شاعر، یا از يك ادب. آنجا که تقلید خودآگاه است غالباً تمرین و ریاضتی است عمدی و حساب‌شده - برای تازه‌کار و توفیق در آن، چیزی را ثابت نمی‌کند جز يك استعداد عادی را. این را ادبای ما استقبال می‌گفته‌اند و البته در آن کار باید لابد این اندازه رعایت احتیاط بشود که استقبال موكب‌شاعران بزرگ - آن‌طور که می‌گویند سید اشرف غزنوی در مکتب برای کودکان با استعداد بزبان خویش بیان میکرد - طبع آدم تازه‌کار را بندهشت نیندازد و او را بکلی از خیر تمرین و تقلید منصرف ننماید^{۱۲}. جایی که تقلید از يك شاعر خارجی مراد باشد استقبال عبارت میشود از ترجمه یا بقول روزنامه‌ها ترجمه و اقتباس. درین مورد که يك مسأله جدی است - هم برای شعر قدیم و هم برای شعر امروز - شرط توفیق شاعر آنست که با يك مجاهده فکری احساس واقعی گوینده اصلی را بدست درك کند و با اندیشه‌هایی او آشنایی پیدا کند. در عین حال البته نباید آزادگی شاعر قربانی وفاداریش شود چون قدرت واقعی او وقتی جلوه دارد که با ادراك درست از مضمون اخذ شده چیزی بسازد تازه و قوی که وجود خود او هم در آن به شخصیت گوینده اصلی افزوده شده باشد. همین نکته است که خیام فیتز جرال را اثری کرده است جهانگیر و مقبول. در حالیکه ترجمه‌های دیگر شعر فارسی - حتی ترجمه‌های حافظ با ستایشها و سرودهای که گوتة درباره او بلند کرده است و ترجمه سهراب درستم فردوسی با وجود شهرت ماثیوارنولد بندگان يك نقاد و شاعر نام‌آور - هیچیک چنین مقبولیتی نتوانست کسب کنند^{۱۳}. در شعر گذشته ما، ترجمه‌های منظوم از شعر و ادب غربی کم نیست اما در غالب آن‌ها شخصیت مترجم

بکلی در وجود شاعر اصلی گم شده است و حتی در عصر ما نیز نمونه‌هاست از ترجمه‌هایی بی‌رنگه و حاکی از عدم غورمترجم در فهم افکار و احساسات گویندگان اصل. عکس این نیز هست که نشان همدردی و همجوشی شاعرست با سرمشق اصلی. يك نمونه «عقاب» دکتر پرویز خانلری است که ترجمه‌ایست از يك قطعه پوشکین^{۱۴} اما فهم درست مضمون و قدرت بیان شاعر آنرا بدرجه يك اثر مستقل بالا برده است - بدرجه يك اثر ابداعی. همچنین است قطعه مشهور مومبایی اثر پروین اعتصامی. این قطعه با آن بیان صادقانه پروینی که در آن هست درحقیقت ترجمه‌ایست از يك قطعه انگلیسی^{۱۵} که تا آدم ترجمه‌ش را در مجله بهار بقلم اعتصام الملك پدر پروین - نخواند نمیتواند باور کند که فکر شاعر فارسی زبان از کجا آب خورده است؛ البته خوی و خصلت شاعر اصل را نباید از ترجمان توقع داشت بیان يك ترجمه گرا هر چند بلطف تقلید توانسته باشد نزدیک به فکر شاعر اصلی باشد نمیتوان شعری دروغ خواند، یعنی شعری که حاکی باشد از روح ترجمه‌گر. اگر پوشکین مثل عقاب خویش پستی‌گریز بوده است دیگر مترجم فارسی اثر تعهد ندارد که مثل عقاب پوشکین قهرمان بلندبها باشد و آیا وقتی خیام يك مسلمان زندیق‌شمرده میشود از فیثرجرالده* هم باید انتظار داشت که نیز چیزی جز آن نباشد؟ گمان میکنم ادراك عوالم و احوال شاعر برای ترجمانش هیچ تعهدی ایجاد نمیکند. از آنکه ترجمه بهر حال نوعی تقلیدست اگرچه تقلیدی خودآگاه. اما روی هم رفته قدرت و اعتماد واقعی شاعر ترجمه‌گرمی تواند آن را تا حد يك اثر ابتکاری جلوه دهد. با اینهمه تقلید ناخودآگاه که مخصوصاً شعر امروز ما را با شعر فرنگی تا حد زیادی خویشاوند میکند مسأله دیگری است. بدون شك حتی آن دسته از شاعران نوپرداز که خود با ادب اروپائی آشنا نیستند از راه ترجمه و تقلیدهای موجود تا حد زیادی با شعر اروپائی آشنائی یافته‌اند و ناخودآگاه میتوانند از این تأثیر الهام بگیرند.

آنچه این تأثیر را پوشیده میدارد - سعی مصرانه‌ی است که که گاه

شعر نو دارد درزیاده روی در ابهام: با اینهمه البته شعر امروز همه از نوع این اشعار بی‌ون وقایفه که در بعضی موارد بین ابهام وهذیان‌نوسانی تردیدآمیز دارد نیست و این نکته‌ی است حاکی از وجود آزادی در فکر و بیان. باری در شعر امروز که يك چند بدنیال تجدد ادبی مکتب دانشکده سخن فارسی را از شکل قصیده و غزل به مقطعات - یا چهار پارم‌هایی که بهار ویاسمی و صورت‌گرو خانلری و حمیدی آنرا ورزیده کردند - رسانید تدریجاً و بخصوص تحت تأثیر اوزان نیمائی نوعی تجدد معتدل در شکل و قالب روی نمود. مخصوصاً نزد توللی، نادرپور، گلچین گیلانی، مطلب هبарт بود از آوردن مصرع‌های دراز و کوتاه و غالباً همه از زحافات يك بحر با رعایت نوعی قافیه. این تجددی معتدل بود که حتی در آن نیز تأثیر و نفوذ شعر اروپائی پیدا شد: هم در قالب و هم در مضمون. دلم می‌خواست در این مجال کوتاه درین باب بحثی کنم به تفصیلتر و از بیشتر شاعران جوان که هم اکنون آثارشان حاکی است از استمدادی پرمایه صحبت بدارم. اما بحث ماکلی است در باب شعر و نقد آن نه بررسی و نقد شعر فارسی که خود مجالی می‌خواهد جداگانه. در آنچه راجع به فکر و مضمون است رنگ تجدد مخصوصاً در توصیف جلوه دارد و در تغزل. در واقع هم چنانکه پیش ازین گفتم این نوعی توصیف تازه است، توصیف احوال و آلام نفسانی. روی هم رفته درین نوع توصیف غالباً چشم شاعر به بیرون دوخته است و گاه بدرون. سیر در دنیای درون، خاصه در پرتو نور افکنهایی که روانشناسی بدست داده است يك تقریح ددناك است برای شاعر امروز که در افیون والکل نیز غالباً وسیله‌ی می‌جوید برای نیل باین هدف. آیا آنچه از این سیر و تماشا حاصل می‌آید شمرست یا روانکاو؟ بهر حال نوعی سیر در خویشتر است سیر در آفاق نفس که بیان آن دست کم اعتراف است. چیزی که بقول بند تو کروه در طی چند قرن اخیر ادبیات اروپا را رنگی خاص بخشیده است، رنگ اعتراف^{۱۶}.

اینجا صحبت از صورتهای تازه است در شعر فارسی و از نفوذ ادب اروپائی در پیدایش آن. این نفوذ از آغاز در اشعار انقلابی و وطنی پیدا شده است - در جراید مهد مشروطه و بعد منتهی شده است به شکل نوعی رمانتیسیم. بعدها، هم

انواع تازه مسط و ترکیب بنداین گرایش بهتجدد را درشعر بند از مشروطه شکل خاص بخشید وهم پیدایش قطعات چهارپاره نظیر دویتنی های سابق اما باوزان مختلف. برای نیل باین تجدد بعضی باحیاء الفاظ و ترکیبات پهلوی و پناهوئی^{۱۷} دست زدند و بعضی راه را برلغات فرنگی گشودند. عدهی مضمون- های تازه جستند در وصف راه آهن وهواپیما. تمام این ها البته تفتن بود و هوس اما در محیط آن روز ما - تاحدی مثل همین امروز - تفتن و هوس هم میتوانست بهرحال تجدد تلقی شود. با این همه تجدد واقعی وقتی بسراغ شعر آمد که تحول واقعی آمده بود: در طرز زندگی و در طرزفکر. این تجدد امروز واقیت دارد و هدیه ایست که تمدن غرب برای ما آورده است و فرهنگ آن. يك جلوه آن در ادب شعر نوست- شعر عاری از وزن و قافیه سنتی که پدرش نیماست. اما این تجدد ادبی تنها در شعر نو خلاصه شدنی نیست. مسأله فکر امروزیست و دید امروزی. فکر و دیدی که باظروف و احوال گذشته مناسبتی ندارد. آیا قالب و وزن تازیبی هم برای بیان این فکر و دید نو ضرورت دارد؟ بی شك فكر تازه این حق را دارد که قالب و کسوت تازه بی بجوید اما هیچ چیز شاعر وشعرش را نمیتواندمجبور کند بترك قالب های کهنه. بشرط آنکه قالب های کهنه را بتواند چنان حفظ کند که آزادی واقعی او را در بیان- در بیان درد و اندیشه واقعی خویش- از بین نبرد. تجربه دکترومهدی حمیدی در این باب کافی است که نشان دهد این کار شدنی است. البته قدرت تعبیر میخواهد و کوشش سادقانه. حمیدی نوعی رماتیک است که در فطرت مخصوصاً بدنیای بایرون و هوگو تعلق دارد. اماخویشاوندی او بیشتر با شعرای بزرگ خودمان است: ناصر خسرو، خاقانی، و نظامی. صرف نظر از دشمنهایی که او را با شاعران بزرگ دیگر مربوط می کند میتوان گفت وی از جهت فکر و بیان فرزند نظامی است و برادرزاده هوگو. داستان خوارزمشاه او که در آن قدرت تخیل با ظرافت بیسان هم پهلوست در يك مجموعه آثار* جای مناسبی تواند یافت : افسانه قرون*. و همین يك قطعه اش نسب نامه ی گویاست برای فکر او و

بیان او. غیر ازحمیدی که قالبهای سنتی را مانع عمدی برای آزادی خویش نیافته است تجربه فریدون توللی و نادر نادرپور هم. که در قالب شکنی واحد زیادی محافظه کاری نشان داده اند. نتیجه یی داشته است. درخشان. این هردو شاعر قالب شکنی را گویی يك تفنن تلقی کرده اند. نه يك تمهد و بدینگونه است که از افتادن در چالچوله های تعقید و ابهام نیما یی برکنار مانده اند. نادرپور که بیشتر دنبال يك دید تازه است در قالب شکنی اصرار ندارد اما در مضمون و در بیان جویای تازگی است و اصالت واقعی. احساس واقعی و انسانی در الفاظ بلورین و زودوده او شعری میسازد خالی از انحراف و خالی از ابهام. سمبولیسیم او که خواننده را غالباً به تفکر وامیدارد زبانی دارد جلا یافته و صیقلی. از این حیث واحدی بانوری شبیه است. یعنی از حیث اصلاح و پرداخت کلام. با آنکه شعرش در و ابع ترجمان يك نیاز درونی است لفظ در آن تراش خورده است و جلا دیده. شعرش چنانکه خود میگوید شعر انگورست: قطره هایی است از وجود او که روشنایی را از چشم شاعر گرفته است و شادایی را از خون او. تنهایی، نگرانی، و نومیدي که درین شعر انعکاس دارد يك درد واقعی است نه ساختگی و نه برگزاف. وزن و قالب هم حاکی است از اعتدال چنانکه قالب شکنی هایش غالباً از حد نامساوی کردن مصرع ها و نامنظم آوردن قافیه ها تجاوز نمیکند. توللی حتی تندرجا پویه یی آغاز کرده است برای بازگشت به قالب های سنتی. قالب های قصیده و غزل. با اینهمه وی حتی درین قالب های سنتی هم وجدانی دارد ضد سنت. حس گناه زدگی، عطش برای فسق و شهوت، و اعجاب نسبت به شر و ابلیس هنوز این قالب سنتی را که در دست وی درخشنده تر و باشکوه تر از پیش شده است تبدیل میکند بیک چیز ضد سنت. درست است که قالب شکنی شعر نو همیشه و همه جا نتیجه درخشان بیار نیاورده است اما بیم از قالب شکنی هم بضی از استبدادهای آفریننده را بی بر کرده است و متحجر. جاهایی هست که ذوق سلیم این قالب شکنی را تجویز میکند و حتی ایجاب. اما عادت و وسواس شاعر را وادار میکند به وفاداری نسبت بآن. يك وفاداری مختصرانه و نومیدي. يك نمونه از این محافظه کاری را در قصیده یی از دکتر رعدی میتوان بدست داد زبان نگاه.

این قصیده از جهت رعایت سنت‌های سبک خراسانی بسیار قوی است و حاکی از قدردانی و ورزیدگی شاعر. اما اصرار او در رعایت سنت در چنین موردی امروز خواننده را تاحدی شاید ناراحت میکند. کسی که شعر برای او ساخته شده است در واقع يك زبان بسته است. برادر ییزبان شاعر. وقتی سخن را روی باین بی‌زبانست. زبان دانی که مستمع آزاد محسوب میشود حق دارد منتظر باشد که شاعر از زبان خاموش و پر اشاره نگاه - که تمام قصیده وی بیان آرزویی است برای پیدایش آن - دست کم تا جایی که ممکن است در چنین شعری واقماً استفاده کند : الفاظ را آمیخته با زبان اشاره انتخاب کند ، وزن را چنان برگزیند که با نوعی گنگه بازی مناسب باشد ، قالب را طوری انتخاب کند که مثل زبان اشاره آمیز يك بی زبان بریده بریده باشد نه يك پارچه . بعلاوه زبانی بکار گیرد که با الفاظ اندك و ساده مقصود شاعر - که گفت و شنودست با يك بی زبان - قابل تصور شود . اما شاعر که ذهنش لبریز از سنت‌های شعر خراسانی است چنان در تقلید شیوه‌های کهن غرق است که يك لحظه هم باین توقع خواننده نمی‌اندیشد. حتی در تقلیدی که به تقلید زبان فرخی و عنصری دارد بخاطر نمی‌آورد که میتواند با برادر بی‌زبان خویش لااقل با همان زبان ساده و روشنی صحبت کند که امروز بایک برادر زبان دار در خانه خویش میکند نه با زبان فرسوده فرتوت فرخی و برادرش. این است زیانیکه تقلید ناخودآگاه از سنت‌های قدیم دارد و لطمه آن با استمدادهای واقعی میرسد نه قافیه بندان تقلیدگر. فی‌المثل پای بندی سورتگر و رعدی، به سنت‌های قدیم اصلاتی را در فکر آنها که گاه هست ضعیف میکند و مسمود فرزاد که جبارت و غوغ ساهاپ را بعدها دیگر در شعر خویش ندارد، شعرش با وجود مضامین و افکار تازه توفیق قبولی را که مستحق است نیافت. آیا این تعصب در قالب پرستی که ذوق و استمداد عده زیادی از شاعران ما را تباہ میکند در جای خود از خلبازی کیانی که قالب شکنی برایشان يك نوع هوس مجنونانه است بیشتر درخور ملامت نیست؟ اگر قالب‌های شعر فارسی از رودکی تا آغاز عهد بهار تقریباً یی تفاوت مانده است از آن روست که در پندت هزار ساله هیچ حادثه بزرگ انقلابی تمدن و فرهنگ ما را

یکبارۀ دیگرگون نساخته است. انقلاب مشروطه آغاز تحولی بوده است که دنیای فرهنگۀ مارا زیر و زبر کرده است. در اینصورت همانطور که حفظ سنت‌های قدیم در عقیده، در اقتصاد، در معاشرت، و معیشت ممکن نبوده است حفظ آن در ادب و شعر هم ناممکن است و سعی بی‌حاصل.

قالب‌های سنتی در گذشته شعر فارسی را جلوه داده است و رونق. در همین قالب‌ها است که شعر فارسی با شاهنامه حماسه‌ی انسان می‌آفریند باخیم دردهای فلسفی را ادراک میکند با نظامی غرق در رؤیاهای خیال انگیز افسانه‌ها میشود با سعدی آرام و شادیهای واقعی انسانیت را حس میکند با مولوی به ماوراء حس راه می‌یابد و با حافظ نقاب خودی را فرو میدرد. بعلاوه هنوز این قالب‌ها هست و شعر فارسی باز بکمال آنها میتواند شاهکارها بوجود آورد. با اینهمه هر چند این قالب‌ها هنوز میتواند در دست بعضی شاعران نقش‌های بزرگ بیافریند دیگر آنها را نمیتوان یگانه قالب‌ها شمرد، قالب‌های منحصربفرد. آنچه امروز طبع بعضی را از شعر نو رمیده کرده است و منزجر نه قالب شکنی آن است و نه بی‌اعتنائیش به معانی و افکار عادی و قومی. سبب عمده این نفرت، بینظمی و بیتوجهی است که گاه در انشاء و بیان شاعران نوپرداز هست. در حقیقت تمقیدها و ابهام‌هاییکه احياناً در انشاء و ترکیب عبارات هست، بی‌سلیقه‌هاییکه در انتخاب الفاظ یا در فصل و وصل اجزاء کلام هست، درین شعر نو گاه ضعف تألیفی بوجود می‌آورد که آنرا شبیه میکند به هذیان؛ سخنی بی‌سروته که در آن نه مفردات معنی روشنی دارد و نه ترکیبات. ربط و وصل آنها نیز روشن نیست و حتی گاه با تأمل کافی هم نمیتوان مراد شاعر را دریافت. درست است که ابهام در شعر مطلوب است اما این آشفتگیها را نمیتوان بحساب ابهام گذاشت. بعلاوه وزن و قافیه را وقتی شاعر بمنوان چیزهایی دست و پاگیر کنار مینهد باید حاصل این سنت شکنی عبارت باشد از چیزی روشن و درست. زیرا آنچه شاعر سنت‌پرست را اجازه میدهد که در الفاظ و ترکیبات تاحدی مصامحه کند ضرورت و جواز مربوط بوزن و قافیه است جائیکه وزن و قافیه در کار نباشد این مصامحات دیگر قبول کردنی نخواهد بود.

در هر حال معنی و دید شاعرانه البته با اقتضای تحول - و با افق‌هاییکه

هر روز برای شاعر کشف میشود - تغییر میپذیرد اما زبان - دست کم دستور زبان - همیشه اعتبار خود را حفظ میکند و هرج و مرج در دستور هرگز نمیتواند اساس يك تجدد واقعی شود. قطع نظر از دستور و زبان هیچ چیزی نمیتواند آزادی يك شاعر واقعی را سلب کند. شاعری که حق دارد دنیایی بیافریند برتر از این دنیا چرا نتواند برای آفرینشهای تازه و بیسابقه خویش قالب های تازه و بیسابقه هم خلق کند و ابداع. تا شاعر در انتخاب قالب آزاد نباشد شعرش نه واقعی است نه ابتکاری. باید باو حق داد که در آفرینشهای شاعرانه بکلی آزاد باشد. قالب کهن را اگر دلش میخواهد حفظ کند و حتی پیرستد و اگر دلش نمیخواهد آنرا کنار بگذارد و یا بشکند. حتی چون هیچ گونه تناقض از شاعر محجب نیست میتواند - مثل چندتن از نوپردازان امروز خراسان- قالبهای سنت دابشکنند اما زبان سنت را درین قالب شکنی حفظ کنند. گویی قالب شکنی، يك نقض است نه يك ضرورت. باری شاعر باید بحکم طبع خویش باشد و آزاد. تا شاعر این مایه آزاد نباشد شعر او شعر واقعی نیست: - شعری دروغ که حتی برغم خاطر وی تمام دنیا در آینه اش انعکاس دارد - بایک عظمت خوف انگیز و خیره کننده.

آیا دیگر هنگام سکوت نیست؟ تا اینجا راجع شعر صحبت از تجزیه و تحلیل بود، و از نقد و بررسی. نزد بسیاری از شاعران بی شك هیچ چیز نا گوار تر از نقد نیست. کسانی که بتوانند نقد را تحمل کنند و از آن بهره ججویند کمیابند و گران بها با این حال کلام پلین * - پلین جوان نویسنده رومی - کاملاً درست است که می گوید کسانی بیشتر در مقابل انتقاد حالت تمکین و قبول نشان می دهند که کارشان بیشتر شایسته ستایش است^{۱۸}. در عین حال نمی دانم اصرار در تحلیل و تجزیه - راجع به شعر - به کجا منتهی خواهد شد؟ می ترسم خرده بینی در این کار

بداستان آن اسپانیایی منجر شود که گویند قطعه بی الماس داشت روشن و درخشان - بپاکی و صفای اشك ستارگان . اما ساده مرده هوس کرد آنرا تجزیه کند و ذات و ماهیتش را بفشاند . رفت و علم شیمی آموخت و حاصل کارش آن شد که الماس درخشان پریها را در پایان تجربه پاوه بی زغال یافت - زغال خالص : نه مگر ذات الماس جز کسربن خالص چیزی نیست ؟ با اینهمه امید من آنست که اینجا حرف شاعر اسپانیایی را تکرار نکنم که وقتی این داستان را نقل کرد گفت^{۱۹} . اگر میخواهی خوش باشی تجزیه مکن، پسر جان، تجزیه مکن!

اما کسی که با حوصله و صبر يك دانشجوی با گذشت در این حرف ها نگاه کند شاید آن را توصیف و تماشایی یابد از شعر - از شعر فارسی و جلوه های گونه گونه آن . توصیف و تماشایی از این آب زلال روشن که روح و قلب آدمی از آن تازگی مییابد و زندگی . اما که گفت که توصیف و تماشای يك چشمه جوشان عطش را فرو مینشاند ؟ کسی که میخواهد عطش کشفده خود را فرو بنشاند نمی تواند بتماشای لطف و طراوت آب اکتفا کند . باید جوشش و نوازش آنرا در لب و کلام خود احساس کند و در روح و قلب خود . شاید بهتر بود که من بجای این همه حرف خواننده را با خود شعر آشنا می کردم . با شعر واقعی که در ادب فارسی هست : شعر بی نقاب ، شعر بی دروغ . آیا بهتر نبود که بجای توصیف و تماشای این آب زلال خواننده سوخته جان را بدرون چشمه آب می کشاندم ؟ سفینه ای از شعر می توانست تمام این بحث و درس و قبل و قبال مدرسه را کوتاه کند . سفینه ای از شعر فارسی - در گذشته و حال . نه فقط از کلام حفظه باد غیبی ، فیروز مشرقی ، رودکی ، دقیقی ، کسایی و خیام که سرایندگان پیر آلام و افکار انسان کهن بوده اند بلکه نیز از گفته ش. آینده ، ا. ح. دریا ، ح. هنرمندی ، ن. رحمانی که پنجه های جوانشان با تارهایی تازه بازی می کند : روح انسان امروز ! نه آیا این همان پنجه های سحر انگیزست که در امریکا بر گه های هلف، رابوالتویتمن *

شناساند و در هند گیتانجلی را به تاگور * ۹ باید ازین نفعه نو که ادبیات ایران را دارد زنده میکند استقبال کرد و میراث خیام و سعدی را ارزندگی داد و فزایندگی.

• R. Tagore

یادداشت

۱

۴۳۹ و ۴۳۷/، چاپ اول،	۹-۱
Eugene MÚnz, Raphael, London 1882/42o	۹-۲
چهار مقاله بکوشش دکتر ممین با تعلیقات / ۷۳-۷۵	۱۰-۳
سلم السموات. طبع بحی قریب / ۳۶	۱۰-۴
Th . Gautier , Mademoiselle de Maupin ,Preface .	۱۰-۵
المعجم چاپ دانشگاه تهران / ۴۴۹-۴۵۳	۱۰-۶
Gorky on the Lit./280	۱۰-۷
ومن يك ذاقم مرمريض یجسماً به الماء الزلال	۱۱-۸
دیوان المتنبی، طبع مصر / ۱۱۸	
در متن نقادان درست است بدون عرب، المعجم / ۴۵۵	۱۱-۹
نقد ادبی / ۳۱۷	۱۱-۱۰
نقد ادبی / ۳۹-۴۰	۱۲-۱۱
المعجم / ۴۵۵-۴۵۶	۱۲-۱۲
کروچه، کلیات زیباشناسی / ۱۵۶	۱۲-۱۳

- Gorky, Lit./280 ۱۲-۱۴
- Eraamus , Adagia ۱۴-۱۵
- شکل سافورا نیاوردم تا با املاص مشهور نام سافو شاعر یونانی اشتباه نشود.
- ۱۴-۱۶ در متن این شماره نیامده است.
- ۱۵-۱۷ ابن قتیبه، الشعر والشعراء، طبع دار الثقافة ۱۰-۱۱/۱
- Gorky, Lit./170 ۱۵-۱۸
- ۱۷-۱۹ در واقع بوالفضولان بر این کار عظیم میکلائق هم ایراد گرفتند. می گویند استاد برای آنکه منتقد بوالفضول را که منتقد نیز بود ساکت کند، قندی خاک در دست پنهان کرد، بعد از نردبان بالا رفت و چنان فرا نمود که چیزی را از بینی مجسمه می تراشد. آنگاه قدری از آن خاک را که دودست داشت پیش روی منتقد فرو ریخت و مرد ایرادگیر یارضایت خاطر گفت حالا بهتر شد. ویل دورانت، تاریخ تمدن ۴۶۳/۱۶
- ۱۹-۲۰ رجوع شود به:
- Jung. Modern Man in search of A soul, London 1938/175
- Eliot , T . S . Experiment. ۱۹-۲۱
- نقد ادبی/۱۰۶ ۱۹-۲۲
- نقد ادبی/۱۰۵ ۱۹-۲۳
- ۲۱-۲۴ مثلاً پورداود از وی به عنوان گجستگ سکندر یاد می کند: فرهنگ ایران باستان/۳۶-۳۵ یا اسکندر ملعون: گاتها، مقسمه ۵۱

۲

- ۲۴-۱ قدامه ، نقد الشعر ، طبع مصر ۳/۱۳۰۲
- Mollere , Bourgeois Gentilhomme . ۲۴-۲
- Alchimia Verborum ۲۴-۳
- مقایسه شود با همین تعبیر در هفت پیکر نظامی:

- دومطرز بکیمیای سخن تازه کردند نقدهای کهن
 ۲۵-۴ برج عاج تعبیر است مأخوذ از غزل غزلهای سلیمان در عهد عتیق.
 در نزد منتقدان کنایه است از وضعی که می گویند بعضی هنرمندان دارند ، و در انزوای خویش از توجه باحوال و سرنوشت مردم غافل می مانند. اول بار ظاهراً سنت بوو این عبارت را در نقد شعر بکار برد بمناسبت صحبت از آلفرد دووینی
 ۲۵-۵ من گنگنه خواب دیده و عالم تمام کر من عاجزم ز گفتن و خلاق از شنیدنش
 ۲۶-۶ Moxon/216
 ۲۶-۷ نقد ادبی/ ۹۶
 ۲۶-۸ مثلاً داستان خجستانی، رودکی، عنصری دیده شود در چهار مقاله
 بترتیب در/ ۳۳-۴۲ و ۵۲-۵۳ و ۵۵-۵۷ و حکایت نصرت الدین
 کبود جامعه و داستان شرف الدین میرک ملاحظه شود در ابواب الالباب
 عوفی بترتیب در ۱/ ۵۳-۵۱، ۱/ ۱۴۱، مقایسه شود با نقد ادبی
 ۹۴-۹۸
 ۲۸-۹ C. A. Nallino , scritti VI /2- 17
 ۲۸-۱۰ Gabrielli . F. Ei(2) , I/80
 ۲۹-۱۱ حصری. زهر الاداب/ ۱۴۲
 ۲۹-۱۲ توحیدی، الامناع والمؤانه ۷۶/۲
 ۲۹-۱۳ Grünebaume , L.Tsl. Med ./274-281
 ۳۰-۱۴ بنی ساسان در ادب عربی و فارسی عنوان عمومی بوده است برای
 گدایان چنانکه علم بنی ساسان و طریق بنی سامان عبارت بوده است از صنعت
 گدایان. در یک بیت امرء القیس و همچنین در یک فقره از مقامات حریری
 این منی بکار رفته است. گویند ساسان نام گدایی بوده است معروف
 که در اخاذی انواع حیلها بکار می برده است. باعتقاد نولدکه در

- Nöldke Tabari/482 این تسمیه ظاهراً اول بار در محافل ضد
ساسانی عرب پیدا شده است.
- ۳۰-۱۵ دوقرن سکوت، چاپ سوم/۳۴۹-۳۴۸
- ۳۱-۱۶ ابن الاثیر، المثل السائر، چاپ قاهره ۱/۱۰-۹ مقایسه شود با نویری،
نهاية الارب/۷-۳۱-۲۳
- ۳۱-۱۷ مقدمه ابن خلدون/۵۵۴
- ۳۱-۱۸ کریس تنسن، ایران در زمان ساسانیان/۴۹۹-۴۹۸
- ۳۱-۱۹ عقد الفرید/۱۷۹
- ۳۲-۲۰ نزد لیچه اصول اخلاق جاری راطبقه بردگان ساخته اند و مسیحیت
را پاسدارش کرده اند. رجوع شود به ویل دورانت، تاریخ فلسفه/۸-۳۵۴
سیر حکمت در اروپا ۳-۲۳۲
- Shipley / 382 ۳۳-۲۱
- ۳۴-۲۲ ذوالرمة شاعر عرب سواد خود را از قوم خویش پنهان میداشته است
از آنکه قوم آشنایی بساخط و سواد را عیب میدانسته اند. ابن قتیبه،
الشعر والشعراء/۲-۴۳۸
- ۳۴-۲۳ چهارمقاله/۴۸-۴۸
- ۳۴-۲۴ لباب الالباب، چاپ نفیسی/۵۱۷
- ۳۴-۲۵ تذکره دولتشاه، چاپ طهران/۵۲۷

۳

- E. Pound, Pavannes And Divisions/ 231 ۳۵-۱
- ۳۶-۲ فن شعر، طبع دوم/۲۳
- ۳۷-۳ نقد ادبی/۴۳۶
- ۳۷-۴ مقدمه ابن خلدون/۵۷۳
- ۳۷-۵ ارسطو اشتغال بر قصه = Mythos را برای شعر لازم میدیده است
جهت خیال انگیزیش. اما ظاهراً در شعر تشبیه و بدیع هم برای

- خیال انگیزی معوّثر است و کافی. ازین روست که در فارسی قیداشتمال
بر قسه ضرورت ندارد. همچنین رجوع شود بهمین کتاب/ ۳۷
- ۳۷-۶ نقد ادبی/ ۴۱۴-۴۱۳ و ۴۶۱
- ۳۸-۷ مقدمه ابن خلدون/ ۵۷۳
- ۳۸-۸ درباره نمط عالی - که متعالی و والا هم خوانده میشود - جای دیگر
بیتفصیل تر صحبت کرده ام: رساله لوئگینوس، مجله یقما/ ۶۷
- ۳۸-۹ نرون در هنگام مرگ تأسف میخورد که پامردن او هنرمند بزرگی از
دنیا می رود.
- ۳۹-۱۰ نقد ادبی/ ۲۷۳
- ۳۹-۱۱ Croce' La Poesie Et La Morale. R. M. M, 43/5/-3
- ۳۹-۱۲ Lessing. Laocoon/1
- ۳۹-۱۳ Pater, w. Renaissance/95-97
- ۴۰-۱۴ نقد ادبی/ ۸۸-۸۷
- ۴۰-۱۵ فن شعر/ ۲۱
- ۴۲-۱۶ کروچه، کلیات زیبایی شناسی/ ۵۵-۵۴
- ۴۲-۱۷ نقد ادبی/ ۱۷۵
- ۴۲-۱۸ قدامه، نقد الشعر/ ۳؛ مقایسه شود با مرزوقی، شرح دیوان الحماسه
۸/۱

۴

- ۴۳-۱ Pope. Essay on criticism. Verses/305-306
- ۴۳-۲ المجمع/ ۲۵۵
- ۴۳-۳ ایضاً/ ۲۵۳
- ۴۳-۴ المثل السائر، طبع قاهره/ ۲-۷۳
- ۴۳-۵ دلائل الامجاز/ ۲۶۲ مقایسه شود با/ ۲۸۹
- ۴۳-۶ مقدمه ابن خلدون/ ۵۷۷ عسکری، الصناعتين ۱۹۵۲/ ۵۸-۵۷

- ۲۴-۷ اسرار البلاغه/ ۴
- ۲۵-۸ جاحظ از استعمال الفاظ سوقی تحذیر میکند (البیان والتبیین طبع سندوی/ ۱۵۷) وهم از مجالست با اشخاص نادان که موجب فساد زبان میشود (ایضاً/ ۱۰۰) ابن خلدون میگوید (مقدمه، ۶-۵۶۴) که شهر نشینیان از کسب ملکهٔ زبان عربی عاجزند.
- ۴۵-۹ المثل السائر، طبع قاهره/ ۷۳
- ۴۵-۱۰ مرزوقی، شرح دیوان الحماسه/ ۹
- ۴۶-۱۱ مهمه یعنی بیابان در شعر منوچهری بکار رفته است:
- اندر آمد نو بهاری چون مهی چون بهشت عدن شد هر مهمی
دیوان/ ۹۳ در باب استعمال لفظ در شعر و نشر عربی رجوع شود به:
- المثل السائر/ ۱۶۷
- ۴۶-۱۲ (منسوب به) قدامه، نقد النثر/ ۸۰
- ۴۷-۱۳ قدامه، نقد الشعر/ ۷
- ۴۸-۱۴ اولین چاپ این مجموعه در ۱۷۹۷ منتشر شد و چاپ دوم آن با اشعار تازه و مقدمه در ۱۸۰۰ نشر یافت. کالریج در بیوگرافی ادبی، فصل ۱۴، نشان میدهد که چگونه و دزورث و او موضوعات را بین خویش تقسیم کردند. کتاب بسبب رنگ طنز نیکه نسبت به بعضی سنت ها داشت چندان مورد علاقه و استقبال جامعهٔ محافظه کار انگلیسی واقع نشد مخصوصاً که چاپ دوم آن مقدمهٔ معروف و دزورث را داشت و بحث او را در باب زبان شعر.
- Plainer and More Emphatical ۴۸-۱۵
- ۴۹-۱۶ این رسالهٔ کالریج بخلاف آنچه از عنوانش انتظار میرود چندان معلوماتی در باب بیوگرافی نویسنده نیست نمیشد بیشترش مباحثاتی است راجع باقوال کانت، فیخته، شلینگ و همچنین نقدیست در باب شعر و دزورث.
- ۵۰-۱۷ روش علمی در نقد متون ادبی، یفما/ ۱۰-۶
- ۵۱-۱۸ ایضاً همان مقاله، همانجا

۵

- ۵۳-۱ فن شعر/ ۹۶
- ۵۴-۲ بهوا درنگر که لشکربرف چون کنند اندرو همی پرواز
راست همچون کبوتران سفید راه گم کردگان ز هیبت باز
- ۵۴-۳ مقایسه شود با شعر بهار: بیایید ای کبوترهای دلخواه... دیوان
بهار/ ۱/ ۳۴۴
- ۵۴-۴ تاریخ بیهق/ ۱۷۳
- ۵۵-۵ Turgenev ' On the Eve/179
- ۵۵-۸ معلقة طرفة بن العبد:
لعمرك ان الموت ما اخطاء الفتى لكالطول المرخى وثنياء باليد
- ۵۵-۷ نثر ادبی/ ۸۳
- ۵۵-۸ الهوامل و الشوامل- ۸۳-۸۰
- ۵۵-۹ داستان پیل و خانه تاریک در ادب صوفیه مشهورست از جمله در
مثنوی دفتر سوم، حدیقه سنائی و کیمیای سعادت آمده است رك: فروزانفر،
مأخذ قصص مثنوی: چاپ دانشگاه/ ۹۸-۹۶
- ۵۶-۱۰ اسرار البلاغه/ ۴۳۶
- ۵۶-۱۱ اسرار البلاغه/ ۱۲۶
- ۵۸-۱۲ اسرار البلاغه/ ۲۲۱-۲۲۵
- ۵۹-۱۳ فن شعر/ ۹۸
- ۶۰-۱۴ مجاز عقلی که مجاز حکمی هم خوانده میشود و همچنین مجاز
اثباتی یا اسناد مجازی عبارتست از اسناد کردن فعل یا معنی آن
بآنچه فعل بدان درواقع راجع نیست یعنی به غیر فاعل اگر فعل
مبتنی است بر فاعل و به غیر مفعول اگر فعل مربوط است بمفعول.
- ۶۲-۱۵ لاتمید علی لفظی فانی مثل غیری تکلمی بالمجاز
- ۶۲-۱۶ هبطت اليك من المحل الارتفاع و رفاه ذات تعزز وتمنع
- ۶۲-۱۷ ارزش میراث صوفیه/ ۱۵۹

- ۶۲-۱۸ تو این را دروغ و فسانه بدان يك ساندوش در زمانه مدان
از او هر چه اندر خورد باخورد دگر ره سوی رمز و معنی برد

۶

- ۶۵-۱ بلاغت در کلام نزد ادبا عبارتست از مطابقت با مقتضی حال. مراد
از حال هم بموجب تعریفات جرجانی عبارتست از آن امری که داعی
است بشکلم بروجه مخصوص . آیا این مضمّن يك نوع دور نیست؟
بلاوه فصاحت هم در تعریف بلاغت هست اما هر کس فصیح باشد
بلیغ نیست

- ۶۵-۲ شوقی ضیف، النقد/۴۸

- ۶۶-۳ ان من البیان لسحراً از حدیث نبوی است، و در این مقام معنی سحر
را گفته اند عبارتست از اظهار باطل در صورت حق. مجمع الامثال میدانی
۶/۱ و عمده ابن رشیق ۴/۱

- ۶۷-۴ حد چه میبری ای ست ظلم بر حافظ قبول خاطر و لطف سخن خدا
دادست

- ۶۷-۵ سرواقت، مقدمه دن کیشوت.

- ۶۸-۶ مقایسه شود با روایت وحشی باققی. در فرهاد و شیرین، طبع
کوهی کرمانی/۲۵

- ۶۹-۷ و ماتلك يمينك يا موسى، قال هي عصا اتوكاء عليها و اهش بها
على غنمى ولى فيها مآرب اخرى. قرآن کریم ۲۵/۱۸-۱۷

- ۶۹-۸ نویری، نهاية الادب/۳۱-۲۷

- ۶۹-۹ جاحظ، البیان والتبيين ۱/۱۵۲، ايضاً ۱۱۳-۱۵۷ مقایسه شود
با: حصري قبروانی، زهر الادب/۱۲۳

- ۶۹-۱۰ از ابن الراوندى، ابن مقفع، و متنبی شاعر آورده اند که بمعارضة
باقرآن برخاسته اند. همچنين الفصول والفايات معری را هم بعضی،
از این مقوله پنداشته اند. آنچه ازین گونه معارضات باقی است
حاکی از هیچ گونه توفیق معارضة کنندگان نیست اما احتمال اقدام امثال
ابن مقفع و متنبی و معری به معارضة باقرآن هم مشکوک است و بعید

و بعید.

Dozy, L, islamisme/117-118 ۶۹-۱۱

۷۰-۱۲ داستان اسلام آوردن عربین خطاب يك مورد است حاکی ازین تأثیر
همچنین در نزد صوفیه حکایات بسیار هست از تأثیر قرآن در
احوال آنها.

۷۰-۱۳ ستنی امام فخر، طبع بمبئی ۱۳۲۲/۳۵-۳۶

۷۰-۱۴ در باب اعجاز قرآن قول ابوعلی و ابوهاشم جبائی آنست که سبب و
وجه آن فصاحت قرآن است و نظام و مرتضی گفته اند سبب صرفه
است. صرف الهم، یعنی که خداوند هست عرب را از معارضه با
آن منصرف داشته است. کشف المراد فی شرح التجرید، طبع سیدا

۲۲۳/

۷۰-۱۵ تقدادی/۳-۳۲۲ و ۳۵۱-۳۵۰ و ۳۵۲-۳۵۴

۷۰-۱۶ نمونه‌یی از تأثیر قرآن در شعر تلمیحات و تعبیرات رایج است:
تخت سلیمان، کشتی نوح، آتش ابراهیم، لحن داود، تخت سلیمان
صبر ایوب، پیراهن یوسف، دارالاحزان یعقوب، عصای موسی،
دم عیسی و جز آنها. بملاوه آوردن بعضی معانی و تعبیرات از قرآن
مثلاً:

انوری: زلزله قهرتوشان کرد پست زلزلة الساعة شیئی عظیم.
ناصر خسرو: چه خطر دارد این پلید نبید عند کاس مزاجها
کافور

۷۱-۱۷ سخن و سخنوران ۳۳/۱

۷

۷۴-۱ فن شعر ۹۹-۹۴

۷۵-۲ Ars est celare Artem این عبارت مشهور در واقع نقل بمعنی است
از کلام اوید، و او راجع به هنر عشق گفته است که اگر عشق نهانی باشد

توفیق دارد. نظیر این بیان در کلام کنتی لین از قدما هست و همچنین در بیان بعضی از نویسندگان متأخر.

۷۵-۳ اسرار البلاغه/ ۱۰

۷۶-۴ اسرار البلاغه/ ۱۳-۸

۷۶-۵ ایضاً/ ۱۸

۷۶-۶ فارسنامه ناصری/ ۲-۶۸-۶۶

۷۶-۷ المعجم/ ۳۳۰

۷۷-۹ چهارمقاله/ ۲۷-۲۹۰۳۱۵۲۴

۷۷-۸ اسرار البلاغه/ ۹

۷۷-۱۰ Jeu de mot = wordsplay

۷۷-۱۱ A False Witt. Addison

۷۸-۱۲ چهارمقاله/ ۴۲

۷۸-۱۳ این صنعت که یونانی‌ها آنتی‌تئون می‌خوانده‌اند با آنتی‌تریس نزد رومی‌ها بنام Contentio معروف بوده است و ارسطو و کنتی لین هم راجع بآن سخن گفته‌اند. از آن جمله است در:

Aristote, Rhetorique; III/9

Quntilien, Institute /IX

اما دیمتریوس برخلاف غالب علماء بلاغت قدیم آن دامکروه شمرده

است. رك: Moxon/255

۷۹-۱۴ شوقی ضیف، النقد/ ۲۷

۷۹-۱۵ طه‌حسین، مقدمة نقداثر

۸۱-۱۵ در متن شماره تکرار شده است، مثنوی، نیکلسون/ ۳-۲۴۱

۸۱-۱۶ مقایسه‌شود با نظامی: مخزن الاسرار.

هر چه درین پرده نشانت دهند گرنشانی به از آنت دهند

۸۱-۱۷ صدار بمقدمه در شوم تا خود از عهده يك سخن برون آییم

دیوان انوری/ ۲-۶۹۶ فرزوق گفته است من نزد تمیم اشعرم با اینهمه گاه چنین پیش می‌آید که کندن دندان برایم آسانتر است از گفتن

يك بيت. ابن قتیبه، الشعر والشعراء/ ۱۸/ ۹۴

Boileau. Satire II/73 ۸۱-۱۸

۸

- ۸۳-۱ مقایسه شود با بوالو، فن شعر که همین معنی را بیان می کند
Boileau. Poesie Et Prose/276
- ۸۳-۲ ویل دورانت، تاریخ تمدن/ ۱۴/ ۳۵۴
- ۸۴-۳ راجع بسرود کودکان بلغ رجوع شود به قزوینی، بیست مقاله
۱/ ۳۴-۴۵ اما از سرود بخارا، فقط يك پاره باقی مانده است نگاه
کنید به مقاله نگارنده: مجله یقما/ ۱۱/ ۷
- ۸۴-۴ راحة الصدور/ ۳۴۴
- ۸۴-۵ شکل قدیمی در المسالك ابن خرداذبه (لیدن/ ۱۱۸) چنین است:
منم شیرشنه و منم بیرله
- ۸۵-۶ المعجم/ ۱۹۳-۱۹۲
- ۸۵-۷ نقد ادبی/ ۸-۲۷۶
- ۸۵-۸ ابن قتیبه، الشعر والشعراء/ ۱۸۰/ ۱۸۰
- ۸۵-۹ المعجم/ ۱۹۳-۱۹۲
- ۸۶-۱۰ طه حسین در معایب العلماء فی سجنه باین قول تمایل دارد و وی
درین کتاب در عالم تصور خویش يك زندان کامل ساخته است برای
ابوالعلاء. که در آن زندان گویی تفریح و سرگرمی عمده او همین
اشتغالات بوده است.
- ۸۷-۱۱ نقد ادبی/ ۴۷۰
- ۸۸-۱۲ voltaire , Oedipe , Preface.
مقایسه با Brutus نگاه کنید به:
- Voltaire , Theatres/11 - 13 , 80
- La Rime est une esclave et ne doit qu, Obeir: ۸۸-۱۳

Boileau/_30

۸۹-۱۴ عبید، رساله دلگشا، کلیات ۶/ ۱۲۵

۸۹-۱۵ مرزوقی شرح دیوان الحماسه ۱/ ۱۱

Schütze, J. S., Versuch einer Theorie des Reims nach ۸۹-۱۶

Inhalt und Form, 1802

۹

۹۳-۱ دکتر خانلری، این را از Abbé Dubot نقل می کند، وزن شعر/ ۷

Henning, Bsoas, XIII/3 ۹۴-۲

۹۴-۳ المجمع ۱۰۰-۹۷

۹۵-۴ المجمع ۱۰۷-۱۰۶

۹۵-۵ المجمع ۹۹-۹۷

۹۵-۶ در هر حال وجود و رواج شعر و شاعری - بعنوان یک سخن مستقل - در

آن دوره بیدست اما کلام موزون ظاهراً هم در پاره‌یی ادعیه بوده

است و هم در سرودهای عامیانه. بدینگونه هر چند از وجود طبقه

یا دسته‌یی بنام شاعر در آن ادوار خبری نیست در وجود کلام موزون

ظاهراً نمی توان شك کرد.

El (1) Vol III/804 ۹۶-۷

Shorter E. 1/211 ۹۶-۸

مقایسه با Hasting's ERE, Vol 7/737

۹۷-۹ دیوان الهذلیین ۹۵/ ۱۶

Jacob. C. Studien in Arabisch Dichtern/ 180 ۹۷-۱۰

۹۷-۱۱ مالهلهند، چاپ زاخاوا ۶۵/ مقایسه شود با خانلری، وزن شعر فارسی

۶۴-۶۸/

۹۷-۱۲ قدامه، نقد الشعر/ ۲ مقایسه شود با قابوسنامه که تقریباً فایده‌یی برای

آن قائل نیست جز قبول در نزد فضلا، چاپ دکتر یوسفی/ ۱۹۰

- ۹۸-۱۳ حصری، زهر الآداب ۲/۲۵۸
- ۹۹-۱۴ ابن عبدربه، المقدالفرید ۳/۱۹۹-۱۸۲
- ۹۹-۱۵ این رساله را عباس اقبال منتشر کرده است درمجله یادگار سال اول شماره ۱۰ یک چاپ دیگر هم بوسیله مجتبی مینوی از آن انتشار یافت در مجله دانشکده ادبیات طهران
- ۹۹-۱۶ زهر الآداب ۲/۲۵۸
- ۱۰۰-۱۷ زهر الآداب ۲/۲۵۷
- ۱۰۰-۱۸ وزن شمر فارسی ۸۵-۶۹
- ۱۰۱-۱۹ «متفاعلاتن» درست است، متفاعلاتن که در متن آمده است باید اصلاح شود. عروض حمیدی ۴۱-۳۶
- ۱۰۱-۲۰ Hartmann., Metrum und Rhythmus
- Hoelches. C., ZDMC 1920/329-416
- ۱۰۱-۲۱ Gotthold Weil, "Arûd, Ei (2), Voli/677
- ۱۰۱-۲۲ استزاد در واقع عبارتست از پاره‌هایی موزون که دنبال مصرع آورند از همان وزن. در رباعی، غزل، قصیده، و حتی مسط این کار بعنوان تفتن رایج بوده است. خواجهی کرمانی با تفتن درین شیوه ظاهراً جویای نوعی تجدد بوده است.
- ۱۰۳-۲۳ اراجع به تابه رجوع شود به یادداشت جلال همایی، دیوان عثمان مختاری ۲۳۲-۲۲۹ در واقع نزد هندوان، یونانی‌ها، رومی‌ها، و بسیاری اقوام بدوی و طبیعی نیز الهام شاعران به قوای غیبی منسوب میشده است. رک:
- Goldziher. Abhandlungen Zur Arabischen Philologie 1/1
- ۱۰۳-۲۴ نقد ادبی ۷/۲۳۵
- ۱۰۳-۲۵ در بای گوهر، چاپ سو ۳۴/۵۸۴
- Alfred de Musset, Theatres, Moscou 1963/69 ۱۰۴-۲۶

۱۰

- ۱-۱۰۶ دیوان خواجو، احمد سهیلی/ ۵-۲۵۲
- ۲-۱۰۸ فابل = Fable که آن را در فارسی داستان می خوانده اند یا افسانه عبارت است از حکایتی کوتاه که منشاء یا پشتوانه مثلها یا مثل های عامیانه می شده است. درین باب در مقاله یی بنام: «سیاحت بید پای» مضمحلتر صحبت کرده ام. راهنمای کتاب سال ۵ شماره های ۵-۱
- ۳-۱۰۹ مصیبت نامه، مقاله سی و ششم مقایسه شود با فروزانفر، شرح احوال عطار/ ۵۲۵
- ۴-۱۰۹ الهی نامه مقاله چهاردهم؛ مقایسه شود با فروزانفر شرح احوال عطار/ ۲۴۳
- ۵-۱۰۹ کلیات عراقی، چاپ نفیسی/ ۵-۲۴۲
- ۶-۱۱۰ نقد ادبی/ ۸-۵۲۷
- ۷-۱۱۰ اعتقاد باخیار و استدلال بآیات و احادیث درین باب حاکی است از طرز تلقی زهاد و منشرعه از شعر. اسباب کراهت عامه از شعر بسیار بوده و جهات اعراض از آن هم در کتب منشرعه و صوفیه هردو هست. رک نقد ادبی/ ۷۰، ۴۰۸-۴۰۷
- ۸-۱۱۰ آراء تولستوی در باب هنر در کتبا او بنام هنر چیست بیان شده است. به ترجمه کاوه دهگان، طبع دوم، رجوع شود
- ۹-۱۱۱ کلام اسکار وایلدست و بعضی همفکرانش. وارد کردن مفهوم فایده در زیبایی و هنر نزد این طایفه مردودست و نامقبول. رمی دو گورمون Remy de Gourmont در این مورد می گوید: قبول هنر باین سبب که موجب تعالی فرد یا جامعه می شود مثل آنست که گل را دوست بدارند بدان سبب که می توان از آن دوائی ساخت برای چشم. برای تفصیل بیشتر رجوع شود به R. F. Egan, the Genesis /1921
- ۱۰-۱۱۱ تئوری افلاطون در باب مثل و تقلید شاعرانه از مهمترین مباحث است در نقد شعر. مراجعه شود مخصوصاً به کتابهای فدروس و جمهور او.
- ۱۱-۱۱۱ برای احتراز از عواقب نامطلوبی که بر متعهد بودن شعر و هنر

بخشیت کلیسا یا حکومت در اروپا مرتب بوده توسل به نظر هنر برای هنر، گه گاه راه چاره‌یی بوده است. مع هذا تشخیص هنگام مناسب برای بازگشت نشانه‌یی است از هشاری و آگاهی وجدان هنرمند که در هنگام ضرورت می‌تواند ذوق و قریحه را باز در خدمت انسانیت بگمارد و آنجا که تمهد در هنر عواقب نامطلوب ندارد بموقع از برج عاج خویش بیرون آید.

۱۱۱-۱۲ باکاروان حله ۷۷-۷۸

۱۱۲-۱۳ Belinsky, V. G., Works/450

۱۱۲-۱۴ تعدادی/ ۲۳۲-۲۳۷

۱۱۲-۱۵ به یادداشت شماره ۴ مربوط به فصل دوم کتاب حاضر رجوع شود

و همچنین به یادداشت‌های شماره ۹ مربوط به فصل حاضر و شماره

۱۱ مربوط به همین فصل

۱۱۳-۱۶ این عنوان را اولین بار بودلر بکار برد، در اثنای بحث از

ادگار پو. بعدها این تئوری بمنزله عکس‌العملی در مقابل رماتیسیم

بکار رفت و بانام کسانی چون برادلی، جارج مور، و برمودند مربوط

شد. Jorge Guillen شاعر اسپانیایی يك جا وقتی از شعر مجرد

صحبت می‌کند باین نتیجه می‌رسد که شعر مجرد عبارتست از آنچه

باقی می‌ماند از شعر، وقتی عناصر و اجزاء غیر شاعرانه را از آن

خارج کنند.

۱۱۳-۱۷ زده شیوه کان حلیت شاعریست بیک شیوه شد داستان عنصری

نه تحقیق گفت و نه وعظ و نه زهد که حرفی ندانست از آن عنصری

دیوانی خاقانی، چاپ عبدالرسولی/ ۶۸۵

۱۱۴-۱۸ در باب شعر مجرد و مباحثات برادلی و برمودند سالها پیش از این

در مقاله جداگانه‌یی بحث کرده‌ام تحت عنوان شعر مجرد، مجله

سخن. راجع به زمینه اجتماعی هنر و ارتباط شعر و هنر باحوال

جامعه نیز رجوع شود بمقالات دکتر آریان پور تحت عنوان هنر

استاتیک و هنر دینامیک، در مجله سخن

- Paul Valéry , Variété III/68 ۱۱۵-۱
- ۱۱۶-۲ حکمت سقراط ، فروغی / ۱۵۲
- ۱۱۶-۳ قدامه ، نقد الشعر / ۲
- ۱۱۶-۴ قدامه ، نقد الشعر / ۱۷ مقایسه شود با همان کتاب / ۶۱
- ۱۱۸-۵ ابن الاثیر ، المثل السائر / ۱۵۰-۹ ، مقایسه شود با ابن قتیبه ، ادب الکاتب ، قاهره / ۱۳۵۵ / ۱۲ ، نویری نهاية الارب / ۷ / ۳۱-۲۷
- ۱۱۸-۶ ابن نظامی البته غیر از گویندهٔ خمسة است. رجوع شود به نقد ادبی / ۳۹۹
- ۱۱۹-۷ باوجود تردیدی که در صحت انتساب آن بوی اظهار شده است در رد این انتساب دلیلی در دست نیست مخصوصاً باوجود شهرت و تواتر آن.
- ۱۱۹-۸ برگسون کتابی دارد به عنوان «خنده» که در آن بحث مفصلی می کند دربارهٔ کمدی و امر مضحك. برای تفصیل مباحثات وی درین باب رجوع شود به مقالات محمد آشنا، خنده از نظر برگسون مجلهٔ سخن / ۳ و ۹ و ۱۰
- Cognitive or Emotive ۱۱۹-۹
- ۱۱۹-۱۰ هل غادر الشعراء من متردم ام هل عرف الدار بعد توسم معلقةٔ عنتره بن شداد عیسی است، مقایسه شود با ابن قتیبه ، الشعر والشعراء / ۱۷۳
- ۱۱۹-۱۱ يك عمر می توان سخن از زلف یار گفت در بند آن مباش که مضمون نمانده است. کم ترك الاول للآخر ، المثل السائر / ۱ / ۳۴۷
- ۱۲۰-۱۲ فن شعر / ۱۱۱-۱۱۰
- ۱۲۰-۱۳ چهارمقاله / ۴۲
- ۱۲۰-۱۴ در شعر مبیج و در فن او چون اکذب اوست احسن او لیلی و مجنون نظامی ، مقایسه شود با لباب الالباب ، چاپ نفیسی

۱۲۰-۱۵ مثلاً قدما، نقد الشعر / ۸۵-۷۹ مقایسه شود با المصنوع / ۳۱۵-۳۱۰
 ۱۲۱-۱۶ قید بنابر مشهور در عبارت متن از آن روست که در باب شهرت او
 باین لقب مأخذ قدیم اشارت باین روایت ندارد. اما رباعی در
 دیوان شاعر آمده است، بدینگونه:

ای روی تو همچو مشک و زلف تو چو خون می گویم و می آیمش
 از عهده برون مشک است ولی زرقه در نافه هنوز خون است ولی
 آمده از نافه برون می گویند شاعر رباعی را طور دیگر ساخته بود
 اما وقتی با اشتباه مصرع اول را در مجلسی چنین خواند و حاضران
 خندیدند، معنی و مضمون را تغییر داد، و آن را بهمین صورت
 موجود ساخت، از ایشرو او را خلاق المغانی خواندند. شاید روایت
 باین شکل درست نباشد اما بهر حال حاکی است از اینکه صاحب
 چنین منتهی را سازندگان قدیم این روایت، مستحق عنوان
 خلاق المغانی می شناخته اند. این روایت افواهی در بدیع ذکاء الملك
 / ۶۶-۶۵ ذکر شده است با تردید و تأمل در قبول آن. از باب تذکره
 فقط گفته اند که این شاعر را بسبب معانی دقیقه که در سخنش مضمست
 خلاق المغانی خواندند. دولتشاه / ۱۶۴ حبیب السیر ۲ / ۶۶۵
 مرآة الخيال / ۳۷ مجمع النصوص / ۱۱۴۴-۳

۱۲۱-۱۷ بیهقی: چاپ دکتر قیاض / ۶-۱۹۵ ' این قصیده را بمناسبت در
 ذیل داستان حسنک نقل کرده است و همچنین ابن خلکان آن را در
 ذیل ترجمه ابن بقیه آورده است. مطلع قصیده چنین است:
 علو فی الحیاة و فی المات لحق تلك احدى المعجزات
 ۱۲۱-۱۸ ابن خلکان / ۴ / ۲۰۶

Shipley , / 294

۱۲۲-۱۹

۱۲۳-۱ فن شعر / ۲۱ مقایسه شود با همان کتاب / ۵۰-۴۹
 ۱۲۳-۲ در باب حساسه و اهمیت آن از لحاظ فن شاعری رجوع شود به اردطو

- فن شعر / ۳۵ ، ۱۰۸، ۷۷، ۹۹-۱۲۲-۱۱۸
- ۱۲۴-۳ درمقابل حماسه ملی، که درباب قهرمانان قومی است حماسه دینی هست. راجع به قهرمانان دینی. گشتاسب نامه دقیقی حماسه دینی زرتشتی است مانند حمله حیدی مثلا، درادوار اخیر.
- ۱۲۴-۴ قدمت زبان البته شرط حماسه نیست اما دور بودن نمان حوادث آن این فایده را دارد که در عالم پندار و وقوع آن غرایبدا برای خواننده قابل تصور می کنند. بعلت دوری بسیار از روزگار وقوع. قهرمانان حماسه هم از جهت قرابت کارهاشان بیکدیگر شباهت دارند. مخصوصاً قهرمانان حماسه های بسیار قدیم. چنانکه بین بعضی احوال اخیس یونانی ها با کارهای رستم و اسفندیار شباهت هست و از آنجمله است پرورش یافتن اخیس بوسیله يك سانتور Centaure که یادآور سمیرغ است و تربیت و حمایت او از رستم همچنین رویین تنی اخیس داستان اسفندیار را بخاطر می آورد که رویین تن حماسه ایران است.
- ۱۲۵-۵ مقایسه شود با فن شعر / ۳۵ ، ۴۷، ۴۵-۱۰۱، ۹۹
- ۱۲۵-۶ ایضاً فن شعر / ۱۰۲-۹۰
- مقایسه شود با فن شعر / ۱۰۷-۱۰۶
- ۱۲۵-۸ درمثن این شماره نیست.
- ۱۲۵-۹ عربی خالص نبودنش ازین باب است که اختصاص بمحیط عربی ندارد بهلاوه قصه عنتر رزمی هم نیست و در آن عناصر رزمی هم هست ازینها گذشته شعر هم نیست شریک و متضمن عناصر و اجزاء قصه های مختلف. در آن عنتر شاعر جاهلی عرب قهرمان اسلام جلوه گر می شود و ماجراهایی دارد بسیار گونه گون و طولانی. احوال و اوصاف این جنگهای مختلف بدستان اوردن که اسلامی می دهد نه عربی خالص.
- ۱۲۶-۱۰ عبارت چهار مقاله / ۷۶ که گوید من در عجم سخنی بدین فصاحت نمی بینم و در بسیاری از سخن عرب هم، حاکی است از قصد گوینده بمقایسه آن باقرآن. ابن الاثر در المثل السائر (۲/ ۴۱۹) ضمن

صحبت از شاهنامه می گوید - وهو قرآن القوم...

۱۱-۱۲۸ فرخی می گوید (دیوان، عبدالرسولی / ۱۶۴) در مدح همین ایاز؛

نه بر خبره بدودل داد محمود دل محمود را بازی میندار

۱۲-۱۲۸ سر آوردم این رزم کاموس نیز درازاست و افتاد ازویک پیشیز

گرازدستان یک سخن کم بدی روان مرا جای ماتم بدی

۹۱۷-۲

۱۳-۱۲۸ پر خشکی یک و سختی کوه تا چند سخن رود در اندوه

۱۴-۱۲۹ در باب مقایسه لیلی و مجنون با رمثو و ژولیت رجوع شود به تحقیقات

علی اصغر حکمت. شباهت بین ترستان و ایزوت با ویس و رامین را

نیز مینورسکی در مقاله راجع به ویس و رامین و دکتر خانلری در

مقدمه ترجمه ترستان و ایزوت یاد کرده اند.

۱۳

۱-۱۳۱ هرگز کسی نداد بدینسان نشان برف

گویی که لقمه ایست زمین در دهان برف

۲-۱۳۲ مقایسه شود با قدامه، نقد الشعر / ۳۱۹۳۶

۳-۱۳۳ حماسه در لغت عربی بمعنی شدت است، و بعدها شجاعت هم حماسه

خواننده شد از آنکه شجاع در نبرد با هم آورد خویش بشدت می کوشد.

حماسه در شعر عربی قدیم بیان شجاعت های شاعر بود در جنگ ها و

برخوردها، و از این حیث شباهت داشت به فخر. در باب حماسه،

رجوع شود به شرح دیوان الحماسه، خطیب تبریزی، طبع مصر، سه جلد،

۱۹۳۸، ج ۱ / ۷-۸

۴-۱۳۳ القدا الفرید / ۱۴۵، ۳

۵-۱۳۴ نقد ادبی / ۳۱۹-۳۱۸

۶-۱۳۴ ایضاً / ۲۳۶-۲۳۵ و ۳۲۱

۷-۱۳۵ Paul Valery ' Au platane , Charmes 1922.

۸-۱۳۶ دیوان منوچهری، چاپ دبیر سیاقی، قصبه ۴۶ و ۵۵.

- ۱۳۶-۹ نقد ادبی، ۳۸۸ ۴۰۰ ۴۳۸.
- ۱۳۷-۱۰ قابوسنامه، طبع دکتر یوسفی/۱۹۱.
- ۱۳۷-۱۱ تجارب السلف/۱۶۰.
- Pindare , Nemeéennes v11 ۱۳۷-۱۲
- ۱۳۷-۱۳ شعر العجم / ۷۴ بنقل از العمده، ابن رشيق/۴۹.
- ۱۳۸-۱۴ تاریخ گردیزی/۶۳.
- ۱۳۸-۱۵ تاریخ ایران، سر جان ملکم، ترجمه فارسی/۲۰۵.
- ۱۳۸-۱۶ جوامع الحکایات، چاپ عکسی رمضان/۳۵۱.
- ۱۴۰-۱۷ تذکره دولتشاه/۲۹۶.
- ۱۴۰-۱۸ بموجب روایتی که کریس تنسن از آمیانوس رومی نقل می کند:
- ایران در زمان ساسانیان، چاپ دوم/۵۳۴، ایرانیها در آن زمان ظاهراً با همجنس بازی آشنائی نداشته اند. با آنکه بعضی شواهد بر خلاف این دعوی هست اما این حرف آمیانوس بهرحال حاکی است از ندرت و قلت آن هر چند مبارزه یی باشد باما نویت.
- ۱۴۰-۱۹ شعر العجم/۱۳۲.
- ۱۴۱-۲۰ کروچه، کلیات زیبایی شناسی/۳-۲۴۲.
- ۱۴۱-۲۱ طوق الحمامه مشتمل است بر حکایات و اشعار در باب محبت و بیان عشق و احوال عاشقان. با آنکه مطالب کتاب یکدست نیست از جهت اشتمالش بر آداب و احوال عشق و عاشقی مهم است.
- Legacy of Islam/ 17 ۱۴۱-۲۲
- ۱۴۳-۲۳ مثلاً قصیده سرودش را می توان ذکر کرد که بمناسبت کشته شدن خان خیوه گفته است در تهنیت و تعلق بناصرالدین شاه:
- افرخوار زمشه که سود بکیوان با سرش آمد درین مبارک ایوان
- ۱۴۳-۲۴ ایوای مادر م ۱ دیوان شهریار، ج سوم چاپ تهران ۱۳۳۵/
- ۱۱۵-۱۲۱

۱۴

- ۱۴۸-۱ راحة الصدور/ ۳۴۴.
- ۱۴۸-۲ ایضاً/ ۹۸-۹۹.
- ۱۴۹-۳ از آنجمله است هفتصد ترانه از کوهی کرمانی، و ترانه‌های خراسان از شکور زاده، ولالائی از میرعابدینی و جز آنها.
- ۱۴۹-۴ Gorky, Literature/ 236
- ۱۵۰-۵ فروغی خلاصه شاهنامه، طبع طهران ۱۳۱۳، ج ۱، مقدمه/ ۲۸.
- ۱۵۱-۶ Comte de Gobineau / 453
- ۱۵۲-۷ Montet, le Theatre en Perse/ 15
- ۱۵۴-۸ عباس دیس - یادوس - گدایی است افسانه‌یی و مشهور که بعضی از حکایات او در جامع التمثیل محمد حبله رودی ذکر شده است. در مثنوی هم بنام او اشارت هست.
- ۱۵۵-۹ هر دو حکایت مأخضی تذکرة دولتشاه است حکایت انوری/ ۹۴ و حکایت عبید/ ۳۲۲.
- ۱۵۶-۱۰ اخلاق الاشراف، کلیات عبید/ ۱۹-۲۰.
- ۱۵۷-۱۱ با پسر گفتم ای فلان پدرت جز بتاریکی از چه نان نخورد گفت ترسد که ناگهان بیند
- ۱۵۷-۱۲ مخفیا دختران خطه رشت چون غزالان مست می‌گردند از پی مشتری بهر بازار
- ۱۵۷-۱۳ جمعه بازوجه، خود گفت شبی که مرا با توز آدینه شکی است زوجه‌اش گفت دویینی بگذار
- ۱۵۷-۱۴ ز گلیا یگان دفت شخصی بار دو که قاضی شود صدر راضی نمی‌شد برشوت خری داد و بستد قضارا
- ۱۵۸-۱۵ می‌گوید: شرقی‌ها مردمان عاقلی هستند آنها يك ديوانه را بمثابه پینمیری تکریم می‌کنند در حالیکه ما هر پینمیری را بمنزله دیوانه‌یی

تلقى می کنیم.

Heinrich Heine, Die Bäder Von Lucca, Reisebilder-
späterlyrik/ 92

۱۶-۱۵۸ مصیبت نامه، مقاله بیست و هفتم مقایسه شود با فروزانفر، شرح احوال

عطار / ۳۹۸

۱۷-۱۵۸ ایضاً، مقاله بیست و هفتم مقایسه شود با فروزانفر، شرح احوال

عطار / ۳۹۸-۹

۱۸-۱۵۹ الهی نامه مقاله سوم،

مقایسه با فروزانفر / ۱۲۵

۱۹-۱۵۹ تذکره نصر آبادی / ۳۲۲

۲۰-۱۶۰ مثلاً رجوع شود به بدایع الوقایع واسفی، و تذکره نصر آبادی

۱۵

Shipley, Dictionary/398 ۱۶۱-۱

Le Style est l'homme même ۱۶۲-۲

۳-۱۶۳ ابن قتیبه، الشعر والشعراء / ۲۴

Moxon/209 ۱۶۴-۳

Moxon / 227, 243, 253, 267 ۱۶۴-۵

Moxon /250 ۱۶۵-۴

Le secret d'ennuyer est de tout dire, Voltaire. ۱۶۶-۷

۸-۱۶۶ در متن این شماره نیامده است

Boileau, Art poetique: Poesie et Prose / 279 ۱۶۷-۹

۱۰-۱۶۷ نقد ادبی / ۲۷۳

۱۱-۱۶۹ آنچه نزد بعضی نقادان به «روح زمان» و روح قرن یا اقتضای زمانه

تعبیر میشود در واقع عبارتست از مجموع عوامل و اسباب نامرئی و

حساب نشده‌یی که در بعضی امور و حوادث عصر تأثیر دارند و شاید

ریشه بسیارشان را بتوان به طرز اداره و وضع اقتصاد قوم منسوب داشت و بنوق و هوس یا تدبیر هیئت حاکمه. چنانکه سطح تربیت و میزان حریت و محدودیت هم در این باب بیشك تأثیر قوی دارد.

Schückling, the Sociology of Literary taste / 67۱۶۹-۱۲

۱۳-۱۷۱ دیوان انوری ۲/۶۹۲

۱۴-۱۷۱ Le Mot juste

۱۵-۱۷۱ در واقع تمرین و تقلید سبك های دیگر مانع از آنست كه شاعر خودش را در شعر خویش عرضه كند - و اگر خود شعر دروغی هست همین است.

۱۶-۱۷۱ برونه تیر سی کرده است قاعدهٔ تكامل تدریجی را با تحول انواع شعر در ادب تطبیق نماید. بیست سالی پیش هم من - بدون اطلاع از كار برونه تیر - در يك رسالهٔ كوچك مبتدیانه بنام فلسفهٔ شعر به همین قصد بودم. اما آیا در كائنات شعر هم مثل طبیعت می توان عوامل و اسباب مؤثر در انواع را تحدید كرد و تمییز؟

۱۷-۱۷۲ فن شعر / ۱۸۸-۱۸۷ مقایسه شود با ویل دورانت، تاریخ فلسفه ۳۳۶-۳۳۴

Peacock, the Four Ages of Poetry, 1820 ۱۷۲-۱۸

Hugo, Cromwell. Preface, 1824 ۱۷۲-۱۹

۲۰-۱۷۳ خطابهٔ بهار راجع بسبك های شعر فارسی كه اول بار در انجمن ادبی ایران ایراد شد در مجلهٔ ارمغان سال ۱۳ و ۱۴ طبع شد و بعدها در كتب تاریخ ادبیات از آن - چنانكه رسم است - بدون ذكر نام مؤلف یادها كردند و نقلها.

۲۱-۱۷۴ فن شعر / ۴۸-۴۷

- Emerson, Representative men, Essays/ 329 ۱۷۷-۲
 ۱۷۸-۳ افلاطون، جمهور/ ۶۰۶
 Gilson,/ 347 ۱۷۸-۴
 ۱۷۸-۵ ویل دورانت، تاریخ فلسفه / ۵۲ ج
 ۱۷۹-۶ فن شعر / ۳۶-۳۷، ۱۳۸، ۲۰۳-۲۰۱
 ۱۸۰-۷ نقد ادبی/ ۲۴۱-۲۴۰
 Moxon, T. A. On Style/XI ۱۸۰-۸
 ۱۸۰-۹ مثلاً نگاه کنید به:
 Moxon,/ 250
 ۱۸۰-۱۰ که آن را والا هم ترجمه کرده اند و همچنین مثالی و فاخر. به لاتینی
 آن را Sublimitas می گویند و به یونانی Hpyssos
 ۱۸۱-۱۱ نقد ادبی/ ۲۷۵
 ۱۸۱-۱۲ کریس تنسن، ایران در زمان ساسانیان/ ۴۵۰ ج
 ۱۸۲-۱۳ مسعودی، مروج / ۱۹
 ۱۸۲-۱۴ الفهرست/ ۳۵۹ مقایسه شود با جمهور افلاطون/ کتاب ۸
 ۱۸۲-۱۵ رسائل اخوان الصفا، طبع مصر/ ۴/ ۱۳۴
 walzer, Plato Arabus, Voli ۱۸۲-۱۶
 ۱۸۲-۱۷ ابن القفطی، تاریخ الحكماء/ ۴۲-۳۴، مقایسه شود با ابن ابی اصیبه،
 عیون الانباء/ ۶۷
 ۱۸۳-۱۸ فن شعر/ ۲۱۶-۲۱۲

۱۷

- ۱۸۶-۱ نقد ادبی/ ۳۰۵ ج
 ۱۸۶-۲ رجوع شود به کتاب حاضر / ۲۱۱-۲۱۰ و نقد ادبی / ۲۲۵-
 ۲۱۹
 ۱۸۶-۳ موزهای نه گانه در نزد قدماء دختران ژوپیتر بوده اند و مرییان انواع

- هنر- خاصه شعر. خواهر بود نشان حاکی است از تصور قدما راجع
 بارتباط و انتساب هنرها بایکدیگر. در باب تابعه و جن رجوع شود
 به کتاب حاضر، یادداشت شماره ۲۳ مربوط به صفحه ۱۰۳
- ۱۸۶-۴ رجوع شود به کتاب حاضر/ ۱۴۰ و نقد ادبی/ ۱۶۳
- ۱۸۷-۵ احمد امین، النقد الأدبی/ ۳۳۴-۳۱۹
- ۱۸۷-۶ شوقی ضیف، النقد/ ۳۰، مقایسه شود با نقد ادبی/ ۳۱۳
- ۱۸۷-۷ این شماره در متن نیامده است
- ۱۸۷-۸ شوقی ضیف، النقد/ ۶۷-۶۶ و ۷۴-۷۲
- ۱۸۸-۹ نقد ادبی/ ۱۶۱-۱۶۰
- ۱۸۸-۱۰ همان کتاب/ ۳۳۶
- ۱۸۹-۱۱ ایضاً/ ۳۴۰-۳۳۹
- ۱۸۹-۱۲ شوقی ضیف، النقد/ ۴۰
- ۱۹۰-۱۳ جاحظ، الحيوان/ ۱-۳۷
- ۱۹۰-۱۴ ابن قتیبه، الشعر والشعراء/ ۳۸-۳۷
- ۱۹۱-۱۵ قاضی جرجانی، الوساطه/ ۲۱
- ۱۹۲-۱۶ فن شعر، بحث و گفتار/ ۲۲۰-۲۱۹
- ۱۹۲-۱۷ محمد خلف الله، من وجهة النفسه/ ۱۱۵۳-۱۰۷
- ۱۹۳-۱۸ نقد ادبی/ ۳۶۰-۳۵۹
- ۱۹۳-۱۹ شوقی ضیف، النقد/ ۱۰۵

۱۸

- Middle Ages=Dark Ages ۱۹۵-۱
- Gilson ,/ 754 ۱۹۶-۲
- نقد ادبی/ ۷۳ ۱۹۶-۳
- Magister dixit. (مربوط به سطر ۱۵) ۱۹۶-۴
- Rien n'est beau que le vrai ۱۹۸-۵

- An Essay on Criticism 1711 ۱۹۸-۶
 ویلدورانت، تاریخ فلسفه/ ۲۴۴ ۲۰۰-۷
 Cazamian, L. Hist. litt. Angl. /1023 ۲۰۲-۸
 Van Tighem, ph. / 210 ۲۰۳-۹
 Daniel Mornet, Hist. Lit. Contemp./ 38-41 ۲۰۵-۱۰
 Ibid. / 50 ۲۰۶-۱۱
 Shipley ' / 356 ۲۰۸-۱۲
 Daniel Mornet, Ibid. /76-77 ۲۰۹-۱۳
 ۲۰۹-۱۴ در واقع بوسیله گوستاوانسون G. Lanson و شاگران اوست که این
 طریقه نقد در فرانسه بر مبنای علمی استوار شد
 ۲۰۹-۱۵ نزد تولستوی ایمان اساس هر نوع اندیشه فلسفی است. ایمان هم عبارتست
 از معرفت و شناخت ذات انسان و شناخت معنی حیات او. معنی و ارزش
 حیات نیز در یگانگی ابناء انسان است بوسیله محبت و اعتماد به خدا.
 حقیقت آیین مسیح بنظروی چیزی جزین نیست. هنرم که تولستوی
 در رساله «هنر چیست؟» به بیان ارزش و ماهیت آن می پردازد نزد
 وی از لوازم زندگی انسان است و غایتش نیز عبارتست از ایجاد وحدت
 بین ابناء بشر و تعالی دادن اخلاق و ایمان. بدینگونه هدف عمده انسان
 ایجاد تأسیس ملکوت الهی است و هنر هم باید وسیلهی باشد برای
 وصول باین هدف.

۱۹

- ۲۱۱-۱ چوتوان راستی را درج کردن دروغی را چه باید خرج کردن
 ۲۱۱-۲ مقایسه شود بالباب الالباب ۱/ ۱۳-۱۲
 ۲۱۱-۳ وان احسن بیت انت قاله بیت يقال اذا انشدته صدقا. زهیر
 یاحسان بن ثابت یادگیری. رجوع شود به ابن رشیق، المصنف ۱/ ۷۳ و
 المقداد الفرید ۳/ ۱۲۰ مقایسه با اسرار البلاغة ۲۵۰

۲-۲۱۲ کنایه است از نقدی که سفارشی باشد، شبیه به کار پسا فو. رجوع شود به کتاب حاضر/ ۱۴

۵-۲۱۲ هزارنقش برآرد زمانه و نبود یکی چنانکه در آئینه تصویراست

۶-۲۱۴ کتاب فروشان بازار و بعضی از ادیبان گویی چنین می‌پندارند که يك طبع انتقادی عبارتست از آنکه دونه‌سخه را با هم مقابله کنند و اختلافاتشان را در پاورقی یاد داشت نمایند. دیگر برایشان اهمیت ندارد که این نسخه‌ها مزایایی هم باید داشته باشد یا نه. این نوع طبع‌های بازاری متون قدیم که حالا متأسفانه بازار را پر کرده است از بخت بدگاه بکوشش و اهتمام کسانی انجام میشود که می‌توانند این کار را جدی‌تر و دقیق‌تر هم انجام دهند و نمی‌دهند. چه باید کرد؟ عرضه است و تقاضا.

۷-۲۱۵ در باب آثار انتقادی عقادوطه حسین رجوع شود به: نقدادی ۳۶۷-۷۰

۸-۲۱۶ همان کتاب / ۳۹۴-۳۸۹

۹-۲۱۶ تذکره دولتشاه / ۱۸۵-۱۸۳

۱۰-۲۱۶ تاریخچه نقدالشعر در ایران پنجاه سال سوم

۱۱-۲۱۶ نقدادی / ۳۵۶-۳۵۴

۱۲-۲۱۷ مثلاً رجوع شود به سخن و سخنوران ۸۶/۲ رنگه مباحث بلاغت که در نقدهای این کتاب هست حاکی است از اشتغال ذهن مؤلف باین مباحث خاصه در هنگام تألیف کتاب.

۱۳-۲۱۷ مثلاً شعر العجم / ۳۳، ۷۴، ۵۰، ۱۰۰ دیده‌شود.

۱۴-۲۱۷ سه جلد اول شعر العجم تذکره شعراست و دو جلد آخر عبارتست از بررسی انتقادی در باب شعر فارسی. کتاب با اهتمام فخر داعی گیلانی ترجمه شده است.

۱۵-۲۱۷ نقد ادبی / ۳۹۷

۱۶-۲۱۷ ایضاً / ۳۹۹-۳۹۶

۱۷-۲۱۸ مثلاً تفریه انتقاد کتاب، بوسیله مؤسسه انتشارات نیل منتشر میشود

نشریه‌یی بنام بررسی کتاب بوسیله انتشارات مروارید. آیا ارتباط
بعضی مجله‌های دیگر با انجمن‌ها و بنکامهای نشر و طبع چیزی
را ثابت نمی‌کند؟

۴۰

۲۲۲-۱ دکتر فخرالدین شادمان، تسخیر تمدن فرنگی، طهران ۱۳۲۶ در
واقع با اعتقاد وی اقتباس تمدن فرنگی وقتی مطلوبست که تسخیر باشد
نه نفوذ.

۲۲۲-۲ جلال آل احمد، غرب زدگی، طهران ۱۳۴۱ بدینگونه غرب زدگی
واقعی وقتی است که اقتباس از تمدن فرنگی نه تسخیر باشد و نه از
روی شعور بملیت و سابقه قومی و ملی.

۲۲۲-۳ برای نمونه‌یی از موارد تأثیر شاعران عرب بر امثال عنصری و،
منوچهری، و انوری رجوع شود به سخن و سخنان جلد اول. در
مورد سمدی مقالات نگارنده دیده شود - در حاشیه گلستان سمدی،
در مجله یفتا سال هشتم و همچنین رساله حسینعلی محفوظ. در یاره
حافظ رجوع شود به مقالات محمدقزوینی که راجع به تضمین در
اشعار حافظ در مجله یادگار چاپ شده است و همچنین با کاروان حله
۳۴۰-۳۴۱.

۲۲۳-۴ شکلی از داستان بختیار نامه معروف است که بنام سند باد
syntipas هم می‌شناخته‌اند و داستان از قدیم بزبان لاتین تحت
عنوان Dolpathos ترجمه شده است. شکل انگلیسی قصه، منظومه
ایست بنام دهفت خردمند روم که از فرانسوی نقل شده و متعلق است به
اوایل قرن چهاردهم میلادی. درین منظومه پادشاه عیادتست از دیو -
کلین امپراطور روم، و در بعضی جزئیات با بختیارنامه
تفاوت دارد.

۲۲۴-۵ راجع بآخذ تاجر و نیز رجوع شود به: مجتبی مینوی، پانزده
گفتار.

۶-۲۲۵ برای نظر اجمالی به بعضی تأثیرات شرقی خاصه اسلامی در ادب اروپا رجوع شود به:

Gibb, Legacy of Islam/ 180 - 209

۷-۲۲۵ صفة الطلول بلاغة التدم فاجمل صفاتك لابنة الکرم

۸-۲۲۶ نیما، حرفهای همسایه.

۹-۲۲۶ Vers Blanc=Free Verse

۱۰-۲۲۸ بدیع الزمان فروزانفر، شرح احوال عطار نیشابوری/ ۱۷۲.

۱۱-۲۳۰ Pedro Calderon de la Barca, cf. Sp. Read. /71

۱۲-۲۳۰ راحة الصدور/ ۸-۵۷.

۱۳-۲۳۰ سهراب و رستم ماثیوارنولد بوسیله منوچهری امیری بفارسی ترجمه شده است. درباب ارزش این منظومه و ترجمه آن، سابقاً بحثی در مجله ینما کرده‌ام.

۱۴-۲۳۱ پوشکین، دختر سروان. مقایسه شود با عقاب، پیام‌نو سال اول شماره ۳۱/۷.

۱۵-۲۳۱ به يك مومیایی مصر، اثر اسمیت. مجله بهار سال دوم شماره ۷۵/۲ مقایسه شود با دیوان پروین، چادسوم، یاد یاران ۳۱۰-۳۱۲.

۱۶-۲۳۲ کروچه، کلیات زیباشناسی/ ۲۴۱.

۱۷-۲۳۳ درباب یتاهاوکه آغاز نمازی است نزد زرتشتی‌ها تفصیل در گاتمه‌ای پور داود آمده است. پور داود استعمال این عبارت و تطایرش را گوئی نوعی تجدد تلقی کرده است در ساختن نظم‌های خویش. همچنین کسانی نیز غیر از او اصرار دارند در آوردن لغات پهلوی در طی کلام فارسی، و در واقع دنباله روانند برای پور داود.

۱۸-۲۳۷ Plinè, Livre. VII, Lett. 20, Trad. Capelle;

۱۹-۲۳۸ No Analices, Muchacho, no Analices. Joaquin

Maria Bartrina

گزیده مراجع

- آئین سفوری ، تألیف محمد علی فروغی ، ۲ جلد طهران ۱۳۱۶
۱۳۱۸
- ادب الکاتب، تألیف ابن قتیبة الدینوی ، طبع قاهره ۱۳۵۵
- ارزش میراث صوفیه ، تألیف دکتر عبدالحسین زرین کوب، طهران
۱۳۴۴
- اساس البلاغه، تألیف جارا الله ای القاسم محمود بن علی الزمخشري، ۲ ج،
قاهره ۱۹۲۲
- اسر البلاغه، للشيخ الام عبدالقاهر الجرجاني، تحقيق هـ. ريتز، استانبول
۱۹۵۴
- اعجاز القرآن، تألیف امام ابوبکر باقلانی، مصر ۱۳۱۵
- انوار الربيع في انواع البديع، سيد علي صدر الدين المدني، طبع سنگی
بدون تاريخ
- با کاردان حله ، ازدکتر عبدالحسین زرین کوب ، طهران ۱۳۴۳
- البديع ، لبدا الله بن المعتر ، اعتنى بنشره كرايشقوفسكى ، لندن
۱۹۳۵
- بهشت سخن ، تألیف دکتر مهدی حمیدی، طهران
- البيان والتبيين لامي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : ۱ - ۳ مصر
۱۳۴۵

- بیست مقاله محمد قزوینی ۲۰۱، چاپ دوم - طهران ۱۳۳۲
- پانزده گفتار، درباره چند تن از رجال ادب اروپا از هومبروس تا برنارد
شا، نگارش مجتبی مینوی، دانشگاه طهران ۱۳۳۳
- پیام فرهنگستان، محمد علی فروغی، ذکاء الملك، طهران
۱۳۱۶
- تاریخ فلسفه، تألیف ویل دورانت، ترجمه عباس زریاب خوئی،
طهران
- ترانه های خیام، مجموعه رباعیات با مقدمه از صادق هدایت، طهران
۱۳۱۳
- ترجمان البلاغه، تصنیف محمد بن عمر الراذویانی، باهتمام احمد آتش،
استانبول ۱۹۴۹
- التعریفات للسید انشرف علی بن محمد الجرجانی، مصر ۱۹۳۸
- التلخیص فی علوم البلاغه، لجلال الدین عبدالرحمن القزوینی الخطیب،
مصر ۱۹۵۲
- جوامع الحکایات، نورالدین محمد عوفی، چاپ عکسی محمد رمضان،
طهران
- جمهور افلاطون، ترجمه فؤاد روحانی، طهران ۱۳۳۵
- چهار مقاله، نظامی عروضی، بکوشش دکتر محمد مبین، زوار چاپ
سوم
- حافظ چه می گوید؟ نوشته احمد کسروی، طهران ۱۳۲۵
- حقائق السجرفی دقایق الشعر، تصنیف رشیدالدین وطواط، باهتمام
عباس اقبال، طهران ۱۳۰۸
- حماسه سزایی در ایران، تألیف دکتر ذبیح الله صفا، طهران
۱۳۳۳
- در پیرامون ادبیات، نوشته احمد کسروی، طهران ۱۳۲۳
- دریای گوهر، گزیده شعر معاصر از دکتر مهدی حمیدی، ج ۳ طهران
چاپ سوم، طهران ۱۳۴۱

- دلائل الاعجاز، للشيخ الامام عبدالقاهر الجرجاني، مصر ۱۳۷۲
- دیوان عارف قزوینی، مقدمه رضا زاده شفق، برلین ۱۳۰۲
- رمالیسم و ضد رمالیسم، دکتر میترا، طهران ۱۳۳۴
- زیبا شناسی در هنر و طبیعت، تألیف علی نقی وزیری، انتشارات دانشگاه، ۱۳۲۹
- سبک شناسی، یا تاریخ تطور نثر فارسی، تصنیف محمد تقی بهار ملک الشعراء، ۳- چاپ دوم طهران ۱۳۳۷
- سخن و سخنوران، تألیف بدیع الزمان بشرویه خراسانی (فروزانفر) ۱۳- چاپ دوم ۱۳۱۸ و ۲- چاپ اول ۱۳۱۲
- سخنوران ایران در عصر حاضر، تألیف محمد اسحق، ۱۳۱۷
- سر الفصاحه، لامیر ابی محمد عبدالله بن سعید بن سنان الخفاجی مصر ۱۳۵۰
- سیر حکمت در اروپا، تألیف محمد فروغی، ۱- ۳- طهران ۱۳- چاپ دوم ۱۳۱۷ ج ۲- چاپ اول ۱۳۱۸ ج ۳- چاپ اول ۱۳۲۰
- شرح المعلقات المبع، للزوزنی، بیروت ۱۹۵۸
- شرح احوال و نقد اشعار عطار نیشابوری تألیف بدیع الزمان فروزانفر، طهران
- شرح دیوان الحماسه، تألیف خطیب تبریزی، ۱- ۳- مصر ۱۹۳۸
- شعر در ایران، بقلم ملک الشعراء بهار، مجله مهر سال پنجم
- شعر العجم، تألیف شبلی نعمانی، ترجمه سید محمد تقی فخر داعی گیلانی ۱- ۵- طهران ۱۳۲۷-۱۳۱۴
- الشعر والشعراء، لابن قتیبة الدینوری، ۲ و ۱- بیروت ۱۹۶۴
- شیدوش و ناهید، با مقدمه از ابوالحسن فروغی، طبع سنگی، طهران ۱۲۹۵
- الصناعتین الکتابه والشعر، کتاب، تصنیف ابی هلال المسکری، مصر ۱۹۵۲
- المقد الفرید، لابن عبدربه، ۱- ۳- ضمیمه زهر الادب حصری قیروانی در هامش

طبع قاهره ۱۳۰۲

- الممدّه فی صناعة الشعر ونقده، تألیف ابی الحسن بن رشیق القيروانی،

۲۵۱ مصر ۱۹۰۷

- فرخی سینثاتی، دکتر غلامحسین یوسفی، مشهد ۱۳۴۱

- فن شعر، ارسطو، ترجمه دکتر عبدالحمین زرین کوب، چاپ دوم طهران

۱۳۴۳

- کلیات زیبا شناسی، اثر بندتو کروچه، ترجمه فؤاد روحانی، طهران

۱۳۴۴

- گنج سخن تألیف دکتر ذبیح الله صفا ۱-۳ طهران

- المثل السائر، ضیاء الدین ابن الاثیر، بتحقیق محمد محیی الدین ۱-۲،

مصر ۱۹۳۹

- المطول علی التلخیص (الشرح)، ملا سعد التفتازانی، استانبول

۱۳۳۰

- المعجم فی معانی اشعار المعجم، تألیف شمس قیس رازی، بتصحیح مدرس

رضوی، چاپ دانشگاه طهران

- معیار الاشعار، خواجه نصیر الدین طوسی، چاپ سنگی ۱۳۲۰ ق

- مکتب های ادبی تألیف رضا سید حسینی، طهران ۱۳۳۴

- من وجهه النفسه، تألیف محمد خلف الله، قاهره ۱۹۴۷

- الموشح فی مآخذ العلماء علی الشعراء، تألیف مرزبانی قاهره

۱۳۴۳

- النقد، شوقی صیف، قاهره ۱۹۵۴

- نقد ادبی، دکتر عبدالحمین زرین کوب، طهران ۱۳۳۸

- النقد الادبی تألیف احمد امین ۱-۲ قاهره ۱۹۵۲

- نقد الشعر لابی الفرج قدامة بن جعفر، قسطنطنیه ۱۳۰۲

- نقد الشعر لابی الفرج قدامة بن جعفر، بتحقیق طه حسین و عبدالحمید

العبادی، القاهره، دارالکتب المصریه ۱۳۵۱

- وزن شعر فارسی از دکتر پرویز نائل خالری، انتشارات دانشگاه

۱۳۳۷

- الواسطة بين المثني وخصومه لابي الحسن علي بن عبدالعزيز الشهير بالقاضي الجرجاني، نشر احمد عارف الزين، صيدا ۱۳۳۱
- متجارب گفزار، تأليف سيد محمد تقوي، طهران ۱۳۱۷
- هنر چیست؟ لئوتولستوي، ترجمه كاوه دهكان، چاپ دوم
- هنرمند و زمانش. مجموعه مقالات، ترجمه دكتور مصطفی رحيمي

-Belinsky, V. G. Selected Philosophical Works, Moscow 1956

-Croiset Histoire De La Litterature Grecque 5vols. Paris 1901

-Egan, R.F. The Genesis Of the Theory Of 'Art For Art's Sake', 1921

-Eliot, T. S. Experiment in Criticism. Oxford univ. Press: 1922

-Gilson, La Philosophie De Moyen-Age; Paris 1947

-Gorky, On The Literature, Moscow.

-Grünebaume; L' Islam Medieval, Paris 1962

-Hartmann, Metrum Und Rhythmus, Geniessen 1896

-Hoelscher, G. Arabische Metrik, ZDMG, 1920

-Mornet, Daniel, Histoire De La Litterature Contemporaine, Paris, Hachette ed.

-Moxon, Poetics-on Style, from Aristotle And Demetrius, London, 1949

-Pater, walter, The renaissance, Mentor, 1959

-Rezvani, M. Le Theatre Et La Danse en Iran, Paris 1962

—Richards, Principles Of Literary Criticism. 14
th. Ed

—Saintsbury, A History of Criticism And Literary
Taste in Europe, London 1900-4

—Shipley, World Literary Terms. 1955

—Spingarn, History Of Literary Criticism In
The Renaissance, Oxford 1912

—Van Tighem, Doctrines Littéraires, Paris 1954

فهرست عمومی

آ - الف

آبی، عبدالمحمد ۲۱۲	آپولونی ۱۷۲
آینده، ش ۲۳۸	آشکته ۲۱۷
ابن بقیه ۱۲۱	آشقی ۲۲۹
ابلیس ۲۳۴، ۱۳۹	آئن ۱۸۰، ۱۷۷، ۳۶
ابن ابی الحدید ۱۹۳	آذربادین زرافشان ۸۵
ابن اثیر ۴۶، ۴۵	آذریکدلی ۲۱۶
ابن الاثیر ۱۹۲، ۱۸۵	آذدیپرست ۲۱۷، ۲۱۶
ابن الاعرابی ۱۸۹، ۱۵	آرش (کمانگیر) ۱۲۶
ابن الرومی ۲۱۵، ۱۸۸، ۵۵	آگاتیاس ۱۸۱
ابن القفطی ۱۸۲	آل ابوطالب ۱۶۳
ابن الندیم ۱۸۲	آل بویه ۱۸۸
ابن حزم (اندلسی) ۱۴۱	آل برمک ۲۹
ابن خلدون ۴۶، ۴۴، ۳۸، ۳۷، ۳۱	آلهل ۳۰، ۲۹
ابن رشد ۱۸۳	آمدی ۱۸۷
ابن رشیق ۱۸۵، ۷۹، ۴۴	آمونوس ساکاس ۱۸۰
ابن سلام ۱۹۰	آفاتولفرانس ۲۰۵

ابو یعقوب خرمی ۱۶۲	ابن سینا ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۸۳، ۶۲
اییدس رک: عروس اییدس	ابن جلدیه ۱۱۰، ۹۹
ای صیده ۱۸۹	ابن هری ۲۲۳
ای نواس ۷۸	ابن هشیبه ۱۶۲، ۱۳۴، ۳۱، ۳۰، ۱۵
اتابکان ۱۶۸	۱۹۰، ۱۸۵
آحمدفرالی رک: غزالی، شیخ احمد	ابن مقفع ۲۹
اخیلس ۱۲۳، ۱۲۴	ابن معتز ۷۹، ۵۵
ادب الکاتب ۳۰	ابن یمن ۲۱۴، ۱۳۶، ۱۰۹، ۱۰۶
ادگار پو ۱۱۰، ورک: پو، ادگار	ابو اسحاق، شامیخ ۱۵۵
ادیب سایر ۹۹، ۸۵، ورک: سایر، ادیب	ابو الاسود دولی ۹۶
اراسموس ۱۹۷، ۱۴	ابو الحسن انباری ۱۲۱
اردشیر ۱۲۶	ابو القاهیه ۹۵
ارسطو ۵۹، ۵۳، ۴۴، ۴۰، ۳۷، ۳۶	ابو العلاء معری ۸۶، ۳۸
۱۲۳، ۱۲۰، ۱۱۱، ۷۴، ۶۵	ابو القدا ۱۸۲
۱۱۷۳، ۱۶۵، ۱۵۳، ۱۵۱	ابو بشرمتی ۱۸۲
۱۸۳ تا ۱۷۸، ۱۷۶، ۱۷۵	ابو تمام ۱۹۲، ۱۸۸، ۱۸۷، ۷۸
تمام صفحات ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۸۸	ابو حیان توحیدی ۵۵
۱۹۲، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۳	ابو دیحان بیرونی ۹۷
۱۹۸	ابوطیقا ۱۹۳
ارنولد، مائیو ۲۳۰، ۲۲۵	ابو علی حاتم رک: حاتم، ابو علی
ارویا ۱۹۵، ۱۷۶	ابو علی مسکویه ۵۵
اریستوفان ۲۲۵، ۱۷۶	ابو عمرو بن العلاء ۱۸۹
اسپنسر، هربرت ۲۰۷، ۱۷۱	ابو غراس ۲۲۲
استال، مادام ۲۰۲، ۲۰۱	ابو نواس ۲۲۵، ۲۲۲، ۱۹۲، ۷۸ ورک:
اسحاق موصلی ۱۸۹	ای نواس
	ابو هلال عسکری رک: عسکری، ابو هلال

استخولس ۱۷۶
اسدی ۱۰۶، ۱۲۴
اسرار البلاغه ۱۹۲
اسکندر ۲۱، ۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷
اسکندریه ۱۸۵
اسلامی (محمدعلی، ندوشن)
۲۱۲، ۲۲۸
اشعارغنائی (مجموعه) ۴۸
اشرف غزنوی، سید ۲۳۵
اصمعی ۱۸۹
اعتصام الملك ۲۳۱
اعشی ۸۵-۱۸۶-۲۱۷
افاضه ۱۳۸
افریقا ۱۴
افسانه قرون (کتاب) ۲۳۳
افلاطون ۴۵، ۶۵، ۱۰۳، ۱۰۹، ۱۱۰
۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۵، ۱۱۹
۱۷۵- تا ۱۸۳ تمام صفحات،
۱۹۶-۲۲۵
اقبال لاهوری ۱۵۶
الاحام ۲۲۴
القلیل ۲۲۳
الوار، پل ۲۲۹
الیات، تی، اس، ۱۹
امالی قالی ۴۹
امامی ۲۱۶
امید، م. ۱۴۹، ۱۵۰، ۲۲۸
امیدی رازی، مولانا ۶
امیر خسرو دهلوی ۹ و رک: خسرو (شاعر)
امیری پازواری ۱۴۸
انفید ۱۲۴
انوری ۴۸، ۳۹، ۸۱، ۱۰۶، ۱۰۹
۱۳۴، ۱۳۶، ۱۳۹، ۱۴۳، ۱۵۵
۱۷۱، ۲۱۷، ۲۲۲
اودیبه ۱۲۴
اورنگه زیب (قصه) ۲۲۴
اورپیید ۱۷۶
اوژنی گرانده رک: گرانده، اوژنی
اوستا ۸۴، ۹۴
اوید ۷۵
انوشیروان، خسرو ۳۱
ایسن ۱۵۳
ایرج ۱۴۵، ۱۵۶
ایلیاد ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۷۶
ایون ۱۱۲، ۱۷۶
ب
باباطاهر ۸۴، ۱۰۶، ۱۴۸
باخرزی ۲۱۶
باربد ۱۴۷
باقلانی، امام ۷۵
باقرشغائی، حکیم ۱۵۹
بامداد، ا. ۱۵۰، ۱۴۹، ۲۲۸
بایرون ۱۰۱، ۱۰۶، ۲۰۵، ۲۲۳
بنهوفن ۲۵۵

یونواس ۱۲۲	بختری ۱۹۲، ۱۸۷، ۱۲
بهار ۱۷۳، ۱۳۴، ۱۰۷، ۶۱، ۵۴	بخارا ۱۳۷، ۸۴
۲۳۵، ۲۳۲، ۲۱۲	بدیع الزمان (بشویه) ۲۱۷، ۲۱۴
بهرام گور ۱۳۷، ۱۲۷، ۸۲	برادلی ۱۱۴
بهشت گمشده ۱۲۴، ۲۰	برامکه ۱۶۲، ۳۰
بهلول ۱۵۴	برگسون ۲۰۵، ۲۰۱، ۱۱۹
بیت الحکمه ۱۸۲	برموند ۱۱۴
بیدل، عبدالقادر ۱۲۱	برونتهیر ۲۰۹، ۲۰۸، ۱۸۱، ۱۸۰
بیکن، فرنسیس ۱۹۷	بحاق اطعمه ۱۵۵، ۱۱۸
بیوگرافی ادبی (رساله) ۴۸	بشار ۱۳۲، ۷۸
	بصره ۳۰
پ	بطلیموس ۱۸۲
	بقداد ۱۸۲
پاتر، والتر ۲۰۴	بقراط ۲۰
پاریس ۸۸	بکفورد ۲۲۴
پاوند، عزرا ۲۲۳	بلخ ۱۳۷، ۸۴
پروین اعتصامی ۱۱۳، ۱۰۸، ۱۰۷، ۶۰	بلینسکی ۲۰۸، ۲۰۷، ۱۱۴، ۱۱۲
۲۳۱، ۱۴۵	بنابارت ۲۰۱
پسافو ۲۱۷، ۱۴	بندتو کروچه ۱۴۰، ۴۱
پلین ۲۳۷	بنی امیه ۱۶۳
پلوتارک ۱۸۰	بواری، مادام ۱۷۱
پو (ادگار) ۱۱۲	پوالو ۱۹۸، ۱۶۷، ۸۸، ۸۱
پوپ، الکساندر ۱۹۸، ۴۳	پودلر ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۳، ۱۱۲
پوشکین ۲۳۱، ۲۲۵	پوستان (سعدی) ۶۰
پیندار ۱۷۶، ۱۳۷، ۷۷	پوفن ۱۶۲
	پوکاچیو ۲۲۳
	پولف ۱۲۴

ت-ث

جاحظ ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۸۵، ۹۷، ۶۵
 جالینوس ۱۸۲، ۲۵
 جامی ۱۴۴، ۱۲۹
 جرجانی، عبدالقاهر ۱۹۲، ۷۶، ۷۵، ۵۸
 ورك: عبدالقاهر جرجانی
 جرجانی، قاضی ۱۸۸، ۱۸۵ تا ۱۹۱
 جریر ۲۱۷، ۱۸۷
 جلال آل احمد ۲۱۵
 جمال الدین عبدالرزاق ۱۵۶
 جمالزاده ۲۱۲
 جمس، ویلیم ۲۵۷، ۲۵۱
 جمهور ۱۸۱، ۱۷۷
 جوامع الحکایات ۱۳۸
 جواهر الاسرار ۳۹
 چاسر ۲۲۳، ۱۹۶
 چخوف ۱۲، ۱۵
 چرنیشفسکی ۲۵۸
 چهارمقاله ۷۸، ۳۴، ۱۵

ح

حاتمی، ابوعلی ۱۸۸
 حافظ ۶۷، ۶۰، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۷، ۳۸
 ۱۱۵، ۱۰۸، ۱۰۶، ۸۵، ۷۴، ۷۳
 ۱۷۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۴، ۱۱۶
 ۲۳۰، ۲۲۲، ۲۱۵، ۲۱۴، ۱۷۸
 ۲۳۶

حجاز ۱۸۶
 حدائق السحر ۸۵

تاجرونیزی ۲۲۴
 تاسو ۱۲۴
 تاگور ۲۳۹
 تئوفراسطوس ۱۸۵، ۱۶۵
 تذکره دولتشاه ۲۱۶
 ترجمان البلاغه ۸۵
 تروا ۱۲۴
 تروبادور ۱۴۱
 ترستان و ایزوت ۱۲۹، ۱۲۷
 تکیاچ ۱۵۱
 تن ۲۵۹، ۲۵۸
 تنسر، نامه ۱۸۱
 تورات ۱۲۷، ۱۲۴
 تورگنیف ۵۴
 تولستوی ۲۵۹، ۲۵۴، ۱۱۲، ۱۱۵، ۱۱۰
 ۲۲۵

توللی ۲۳۲، ۲۲۸، ۱۴۱
 تیموریان ۱۵۹
 ثابت بن قره ۱۸۲
 تمایی ۲۱۷، ۲۱۶
 ثعلب ۳۹
 ثعلبه ۲۲۵

ج-ح

جائور ۲۲۵

خلف احمد ۱۳۸	حسان بن ثابت ۱۸۶
خلفا احمر ۴۹	حسن غزنوی ۱۳۹
خلیل (بن احمد فراهی) ۱۰۰، ۹۷، ۹۶	حصری ۱۱۰
خلیل ذره درك: ذره، خلیل	حکیم باقر شفاکی درك: باقر شفاکی، حکیم
خمسۀ نظامی ۱۵۹، ۱۰۶، ۴۹	حماد راویہ ۴۹
خساء ۱۸۶	حمیدی، دکتر مهدی ۱۳۹، ۱۳۶، ۱۰۰
خواجو ۱۰۶	حنظلۀ بادغیسی ۲۳۸
خواجہ امام ۱۰	حنین بن اسحق ۱۸۲
خواجہ نصیر ۸۷، ۸۳، ۳۷	
خوارزمشاه ۲۳۳	
خوارزمی ۲۳	
خیام ۱۳۸، ۱۳۵، ۱۳۲، ۱۰۶، ۳۸	
۲۳۶، ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۱۵، ۲۱۲	
۲۳۹، ۲۳۸	
	خ
ذ = ذ	خاقانی ۱۱۸، ۱۱۳، ۱۰۷، ۱۰۶، ۴۹
داروین ۱۷۱	۱۶۸، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۳۹، ۱۳۶
داتہ ۲۲۳، ۱۹۶، ۱۳۹	۲۳۳، ۲۱۵
داود ۱۷	خاقانی (وزیر) ۳۰
درایدن ۲۲۴، ۱۹۷	خالدیان ۵۰
دریا، ا.ع. ۲۳۸	خانلری، دکتر پرویز ۲۱۴، ۱۰۰
دزد دریائی، منظومہ ۲۲۵	۲۳۲، ۲۳۱، ۲۱۵
دشتی ۲۱۵	خراسان ۲۳۷، ۱۵۰
دقیقی ۲۳۸، ۱۲۴	خسرو ۱۳۹، ۱۳۷، ۸۵
دکارت ۱۹۹، ۱۹۷	خسرو، پرویز ۲۱۰، ۲۰
دلائل الاجاز ۱۹۲، ۷۰	خسرو (شاعر) ۱۲۸، ۷۲
دوبرولیوف ۲۰۸	خسروی سرخی ۲۱۶
دوزی ۶۹	خشویی ۸۷
	خطابۀ ارسطو ۶۵
	خطیب (قزوینی) ۲۱۷

دولت‌شاه ۱۴۰،۲۲	م، شهر ۱۷۶،۸۸،۳۸
دیندو ۱۹۹	رمتو و ژولیت ۱۲۹
دیمتریوس ۱۸۰،۱۶۵،۱۶۴،۷۸،۲۶	رعبو ۲۲۹،۲۲۳
دیوجانس ۱۵۵	رودکی ۲۳۵،۲۲۲،۱۴۲،۱۳۶،۴۹
دیولیزوس ۱۷۲،۱۴۲	۲۳۸
ذره، خلیل ۴۱	روسو، ژان ژاک ۲۰۱،۲۰۰
ذوالرمه ۳۴	ری ۱۰
ذوالفقار شیروانی ۷۴	ریشتر ۲۸
	ریشلیو ۱۸۸
	ریتوریکا ۱۹۳،۷۰
	ریلکه ۲۰۶
	ریمون لول ۲۴

ز

راحة الصدور ۱۴۸	زاگیر ۲۲۴
رادویانی ۲۱۷	زادیکه ۲۲۴
راسین ۱۹۷	زویلیوس ۱۸۰
راغب ۱۱۰	ژان ژاک روسو، ژان ژاک
رحمانی ۲۳۸	ژوردن، موسیو ۲۴
رحیمی، مصطفی ۲۱۵،۲۱۲	ژول لومیترو : لومیترو، ژول
رسائل اخوان الصفا ۱۸۲	
رسالة الطیر ۶۲	
رستم ۱۴۴،۱۲۶،۱۲۵،۱۲۳،۵۸	
رستم و سهراب ۱۴۴	
رستم و هومان ۱۵۵	
رسکین، جان ۲۰۴	
رشید و طواط ۲۱۷، ۸۰ و رک:	
رشیدی ۱۰	ساسانی ۱۵۰، ۹۵، ۸۴، ۳۰، ۲۹
رفائل ۱۹۷، ۹	ساسانیان ۱۴۷، ۸۵
رعدی، دکتر ۲۳۵، ۲۳۴، ۲۱۵	سپهر ۲۱۸، ۱۳۸
رلان ۱۲۶، ۱۲۴	سحاب ۱۳۸

س

سیر حکمت در اروپا ۲۱۲	سخن و سخنوران ۲۱۷، ۲۱۲
سیر و ۱۸۱	سرواقتس ۶۷
سیمونید ۱۷۶	سری رفاه ۲۹
ش	سمدی ۱۰۶، ۶۰، ۳۹، ۳۷، ۳۶، ۱۶
	۱۳۰، ۱۳۵، ۱۱۶، ۱۱۰، ۱۰۸
	۱۶۷، ۱۵۶، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۲۱
	۲۳۹، ۲۳۶، ۲۲۲، ۲۱۶، ۲۱۵
شاتویریان ۲۰۱	سقراط ۲۲۵، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۱۵
شارلمانی ۱۲۶	سکاکی ۲۱۷، ۱۹۲، ۷۹، ۶۵
شاطر عباس (مبوحی) ۳۴	سلاجقه ۱۶۹
شاهپور ۱۲۶	سلامان و ابال ۶۲
شاه عباس (صفوی) ۱۵۹	سلمان (ساوجی) ۲۱۴، ۸۰
شاهنامه ۱۲۵، ۱۰۶، ۳۹، ۳۶، ۲۰	سلیمان و بلقیس (قصه) ۱۲۷
۲۳۶، ۱۵۵، ۱۵۲، ۱۵۰، ۱۲۶	سنائی ۲۲۸، ۱۰۸، ۱۰۶، ۵۰
شبللی نعمانی ۲۱۷، ۲۱۶، ۱۴۰	سنت بوو ۲۰۳، ۲۰۲
شرف الدین رامی ۲۱۷	سندباد نامه ۲۲۳
شرقیات ۲۲۵	سن فرانسواداسیز، رك: فرانسواداسیز، سن
شرلی، اتونی ۲۲۴	سنگا ۱۲۲، ۱۸۱
شریدان ۱۶	سنگه و شبنم ۱۰۶
شریف تبریزی ۱۰	سوی ۲۲۵
شمر المعجم ۲۱۶ و ۲۱۷	سوری، حکیم ۱۵۵
شفا، کتاب ۱۹۳، ۱۸۲	سوزنی ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۱۸
شفائی، حکیم ۱۵۹	سوفو کلس ۲۶
شفق، دکتر رضا زاده ۲۱۲	سهراب و رستم (ماتیو ارنولد) ۱۴۴
شکسپیر ۲۲۴، ۱۹۷، ۱۳۹	۲۳۰
شکند گمانیک و چار: رك: استدراك	سید حسن غزنوی رك: حسن غزنوی، سید
شلاير ماخر ۲۰۱	سیرت هنتر ۱۲۵
شکل ۲۰۱، ۱۷۴، ۱۳۹	
شلینگه ۲۰۱	

شلی ۲۲۵،۲۰۱

شمس ۸۰،۷۵،۴۴،۲۳،۲۱،۱۲،۱۰

۲۱۷،۹۵

شوپنهاور ۲۰۶،۲۰۳،۱۶۱

شوتسه ۸۹

شهریان، ۱۳۵،۱۳۴

شهید بلخی ۲۱۶

شیبانی، فتح‌الله خان ۲۱۷

شیخ آذری ۳۹

شیدوش و ناهید ۱۵۲

شیرین ۶۸

شیرین و خسرو ۲۱۱، ۱۲۷

شیلر ۲۰۱، ۲۰۰

ص = ض

صائب ۱۲

صايز (ادیب) ۷۴

صاحب (بن عیاد) ۱۸۸

صادق هدایت ر.ک: هدایت، صادق

صباحی (کاشانی) ۲۱۷، ۱۳۴

صفاء، دکتر ذبیح‌الله ۲۱۴

صفویه ۱۶۸، ۱۵۹

الصناعین ۱۸۸، ۷۹

سورنکر ۲۳۵، ۲۳۲، ۲۱۴

ضیاء‌الدین ابن‌الاثیر ۱۹۲

ط.ظ

طاهر مریان ر.ک: بابا طاهر

طبقات الشعراء ۱۹۰

طرقه بن عبد ۱۸۶

طوق الحمامه ۱۴۱

طه حسین ۲۱۵

طیان (بسی) ۱۵۶

ظهير (فاریابی) ۱۳۸، ۲۱۷

ع

عباس دوس ۱۵۲

عباس عقاد ۲۱۵

عبدالقاهر (جرجانی) ۴۶، ۴۴، ۲۱

۲۱۷، ۵۶ و ر.ک: جرجانی، عبدالقاهر

عبدالمک (مروان) ۱۸۶، ۱۳۴

عبدالله بن معتز ۷۸

عبد الواسع (جبللی) ۸۰، ۷۴

عبیدزاکانی ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۱۹، ۸۹

عتابی ۷۸

عراق ۱۸۷

عراقی ۱۱۸، ۱۰۹، ۱۰۶، ۴۷

عروس ایندوس ۲۳۵

عزالدين ابن‌الاثیر ۱۹۲

عزباپوند ۳۵

عزه ۱۳۴

فاتنازيو ۱۰۳	صکري (ابو هلال) ۷۹، ۴۲، ۱۸۸
فخر رازي ۷۰	۲۱۷
فخر گرگاني ۱۲۲، ۱۲۷	عبدالدهله (دېلمی) ۱۲۱
فدري ۱۷۶	طار ۱۱۸، ۱۰۸، ۱۰۶، ۴۸، ۴۷، ۲۰
فراضواداسيز، سن ۱۳۵	۲۲۸، ۲۱۴، ۱۵۸
فرخي (سيستاني) ۱۰۷، ۱۰۶، ۷۴، ۴۸	عکاظ ۱۸۵
۲۳۵، ۱۳۳، ۱۱۸	علي بن ابي طالب ۹۶
فرزاد، مسمود ۲۳۵	علي بن عبدالعزيز دك: قاضي جرجاني
فرزدق ۱۸۷	عمر بن ابي ربيعه ۱۳۹
فردوسي ۱۲۶، ۱۰۶، ۶۲، ۴۷، ۲۱، ۲۰	عميق بخاراځي ۱۰
۲۳۰، ۲۱۴، ۱۵۵، ۱۴۴، ۱۲۸	المده ۷۹
فرنسيس بيكن دك: بيكن	عميد نيشابور ۱۵۸
فرويد ۲۰۶، ۱۰۹	عنصري ۱۳۶، ۱۱۸، ۱۱۳، ۱۰۸، ۱۰
فروزانفر ۲۱۷، ۲۱۴	۲۳۵، ۲۱۶، ۱۴۸، ۱۴۸، ۱۳۷
فروغ فرخزاد ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰	عوفي ۱۳۸، ۸۰، ۳۲
فروغی ۳۱۴، ۱۵۰	
فروغی ابوالحسن ۱۵۳، ۱۵۲	غ
فرهاد ۶۸	
الفلك الدائر ۱۹۳	فزالى، شيخ احمد ۲۲۸
فلکی (شېرواني) ۱۶۸	غز (طایفه ترکمان) ۱۴۳
فلوربر، گوستاو ۱۷۲	غزنوي ۱۱۸
فلوريان ۱۰۸	غضائري ۲۱۶، ۱۳۹، ۱۰
فلوطين ۱۸۰	غني، دکتور قاسم ۲۱۴
فن شم (ارسطو) ۱۵۳	
فهيمی (الحکيم مجد الدين) ۳۲	ف
فيتزجيرالد ۲۳۱، ۲۳۰	
فيخته ۲۰۴، ۲۰۱	فارابي ۱۸۳، ۱۸۱
فيروز مشرقي ۲۳۸، ۲۱۶	فارس ۱۳۸
فمنه ۱۲۱	

ق

- کربلا ۱۳۳
 کرنی ۱۹۷، ۱۸۸، ۱۵۲
 کروچه، بندتو، ۲۰۵، ۴۱، ۳۹
 کریس تنن ۲۸
 کريلوف ۱۰۸
 کریمخان (زند) ۱۳۸
 کسائی ۲۳۸
 کسرانی، سیاوش ۱۳۵، ۱۲۵، ۱۰۶
 کسروی، احمد ۲۱۵، ۱۱۳، ۱۱۰
 کسنوفالس ۱۷۶
 کشاجم ۵۰، ۳۵
 الکشف عن مساوی شعر المثنوی ۱۸۸
 کلوشنوک ۱۲۴
 کلیله و دمنه ۶۲
 کلیم ۱۲
 کمال اسمعیل ۱۴۳، ۱۳۱، ۱۲۱
 کمال خجندی ۱۰۸
 کمدی الهی ۲۲۴، و رک: کومدی الهی
 کمیت ۱۶۳
 کنت (اگوست) ۲۰۷، ۲۰۵
 کنتی لین ۱۸۱
 کندی ۱۸۲
 کندیاک ۱۹۹
 کوشکی، حکیم ۱۵۶
 کومدی الهی ۱۹۶
- قآنی ۱۳۹، ۱۳۶
 قادری یزدی ۱۵۵
 قدامه ۱۹۱، ۱۴۳، ۱۱۶، ۲۳، ۲۱
 ۱۹۲
 قرآن ۱۰۷، ۷۹، ۷۵، ۷۱، ۷۰، ۶۹
 ۱۹۲، ۱۸۶، ۱۴۲، ۱۲۷، ۱۰۷
 ۲۲۲
 قزوینی محمد ۲۱۴
 قصه هفت خردمند ۲۲۳
 قطران تبریزی ۴۶
 قنبری نیشابوری ۳۴
 قیس بنی طامر ۱۲۷
- ک
- کارلایل ۲۰۴، ۲۰۰
 کاسنلوترو ۱۹۷
 کالریج ۴۸
 الکامل فی التاریخ ۱۹۲
 کامو (آلبر) ۲۰۶
 کامونس ۱۲۴
 کانت ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۱، ۲۰۰، ۸۹
 ۲۰۵
 کتاب الصیاح ۱۸۲
 کثیر فزه ۱۸۷، ۱۳۴
- گ
- گائما ۹۴

لندن ۸۸
لوپه دوگا ۷۷
لوسین ۱۸۰
لوکنتدولیل ۲۰۴
لول، ریمون ۲۴
لومتر، ژول ۲۰۵
لونگینوس ۱۸۰، ۱۶۷، ۳۹، ۳۸
لیلی و مجنون ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷

م

مادام اسناله، رک: استال، مادام
مادرید ۸۸
ماکان ۷۷
ماکسیم گورکی، رک: گورکی، ماکسیم
مالارمه (استفان) ۲۲۹، ۲۲۳، ۱۲۹
مأمون (خلیفه) ۱۳۷
مانویان ۸۴
مایاکوفسکی ۲۲۹، ۲۲۳
میرد ۴۹
متنبی ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۳۶، ۳۸، ۱۱
۲۲۲، ۲۱۵
المثل السائر ۴۴
مثنوی ۸۱، ۶۲، ۴۹، ۳۸، ۳۷
مجدالدین میرفخرایی، رک: میرفخرایی،
مجدالدین
مجمع الفصحا ۲۱۷
مجوس ۶۹

گرانده (اوژنی) ۱۵۷
گرسا، سب نامه ۱۲۶، ۱۰۶
گرویل ۲۲۴
گلچین گیلانی ۲۳۲، ۲۲۶، و رک
میرفخرایی، مجدالدین
گوینو (کنتدو) ۱۵۱
گوتشد ۱۹۸
گوته ۲۳۰، ۲۰۲، ۲۰۰، ۱۴۹
گوتیه (تثوفیل) ۲۰۴، ۱۱۲، ۱۰۰
گورکی، ماکسیم ۳۲، ۱۵
گوستاو فلوبر، رک: فلوبر، گوستاو

ن

نافوتن ۲۲۳، ۱۹۸، ۱۰۸
لاک، جان ۱۹۹
لادخ ۲۲۵
لامارتین ۲۲۳، ۲۰۲
لامی ۱۳۶، ۴۹
لاموت ۸۸
لایب نیتس ۱۹۹، ۱۹۸
لئوناردو داوینچی ۱۹۷
لیباب الالباب ۲۱۶، ۸۰، ۳۳
لزمیات ۸۴
لسینگه ۲۲۳، ۱۹۹، ۳۹
لئوفر (اسدی) ۴۶
لقمان حکیم ۱۰۸
لسب چادرلز ۲۰۲
لطفانیان ۷۶

- منصور ۲۹
منصور (بن زیاد) ۱۶۲
منوچهری ۱۳۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۶، ۴۹، ۴۶
۲۲۲، ۱۴۲
الموازنة بين ابي تمام و بختري ۱۸۸
مور، تاس ۲۲۵
موز (ها) ۱۹۶، ۱۸۶
موسه، الفرد ۱۰۳، ۲۲۳
موسی ۶۹، ۶۸
مولانا (مرد) ۸۰، ۸۵: مولوی
مولوی ۱۶، ۱۰۸، ۴۷، ۱۳۵، ۱۵۸،
۲۳۶، ۲۱۵، ۲۱۴
مولیر ۱۹۷، ۲۲
موتسکیو ۲۲۴
موتقه ۱۵۲
میترا، دکتر ۲۱۲
میخانه، تذکره ۱۴۲
فیر فخرائی، مجدالدین ۲۲۶
تیسن رک: من
میکلانو ۱۷ رک: میکلانجلو
میکلانجلو ۱۹۷
میل، جان استوارت ۲۰۷
میلتون ۱۲۴، ۲۱، ۲۰
مینمدی، خواجه ۷۶
مینوی، مجتبی ۲۱۲
- مجیر (یلقانی) ۱۶۸
مجتشم کاشانی ۱۴۴
محمود (غزنوی) ۱۳۸
مخفی دشتی ۱۵۷
مرتضی ۴۹
مزدک ۱۸۱
منتصم ۱۴۳
مسعود (سعد) ۱۴۳، ۵۰
مسعودی، مروزی ۹۵
مسلم (بن ولید) ۱۹۲، ۷۸
مسن (= مین) ۱۳۷
مشیری، ف ۲۲۹
مصر ۱۷۷
مصطفی (گرویل) ۲۲۴
مظفر هروی ۱۴۰
المعجم ۹۴، ۸۷، ۸۵، ۸۰، ۷۶، ۳۳، ۱۰
معروفی ۱۳۸
معری ۸۶، ۱۵، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴
ابوالعلا معری
معزی ۱۳۷، ۱۴۳، ۱۰۵۷، ۱۰۵۶
معیار الاشار ۸۳
معین، (دکتر محمد) ۲۱۴
مفتاح العلوم ۱۹۳
مکبث ۲۲۴
مکتفی بالله (ال) ۱۹۱
ملای دوم ۳۷ رک: مولوی
ملک الشعراء ۵۴ رک: بهار، ملک الشعراء
منجیک (ترمذی) ۱۵۶، ۱۴۳، ۲۹

ن

و

- نابغة ذيباني ۱۸۵، ۱۳۷
 ناتان حكيم ۲۲۴
 نادريور ۲۳۴، ۲۳۲، ۲۲۸، ۱۴۱
 ناصر خسرو ۲۳۳، ۱۳۷، ۱۱۳، ۱۱۱
 نامهٔ تنسرك: تنسرك، نامه
 نامه‌های ایرانی ۲۲۴
 نجم‌الدين ۱۴۸
 نرون ۴۸
 نقابور ۱۵۸
 نصاب‌الصبيان ۹۹
 نصرالدين، ملا ۱۵۴
 نظامی (گنجوی) ۴۹، ۴۷، ۲۱، ۲۰
 ۱۴۹، ۱۳۹، ۱۲۸، ۱۰۸، ۱۰۶
 ۲۳۶، ۲۳۳، ۱۶۸، ۱۵۹
 نظامی (عروضی) ۲۱۷، ۳۷
 نظامی (موضوع هجوسوزنی) ۱۱۸
 نفیسی، سعيد ۲۱۴
 نقادای ۲۱۳
 نقاد الشعر ۱۹۱
 نکیسا ۱۴۷
 نندا ۱۳۸
 نوبلون گن (لید) ۱۹۶، ۱۲۴
 نیچه ۳۲، ۲۲۵، ۲۰۴، ۱۷۲
 نیما (یوشیج) ۱۳۴، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۳۳
 واثق، داستان ۲۲۴
 وارچی ۱۹۷
 والتر پاتر ۳۹
 والرئ، پل ۱۱۵، ۲۲۹
 وامق وعندا ۱۲۷
 وایلد، اسکار ۲۰۴
 وردزورت ۴۸
 ورلن ۲۲۹، ۲۲۸
 الواسطه بین المتنبي و خصومه ۱۸۸
 وصال ۱۴۴، ۱۳۹
 وطواط ۲۱، ۴۴، ۸۰، ۹۹
 و غوغ ساهاب ۲۳۵
 ولتر ۸۸، ۱۶۶، ۲۰۰، ۱۹۹
 ولف ۱۹۸
 ویشن، والت ۲۳۸
 ویرژیل ۱۲۴، ۲۲۳
 وین ورامین ۱۲۷، ۱۲۹
 ویکو ۱۹۹
 ویکتور هو گو ريك: هو گو، ویکتور
 ویلمن ۲۰۲
 ویلم جمر ريك: جمر، ویلم
 وینکلمان ۲۰۰
 هابز، تامس ۱۹۹

هوگو، ویکتور ۱۷۲، ۲۲۳، ۲۲۵	هاتف ۲۱۷
۲۳۳	هاریاگون ۱۵۷
هولشر، گوستاو ۱۰۱	هارتمان ۲۰۶
هومر ۱۲۴ و نیزرک، هومبروس	هارتمان، مارتین ۱۰۱
هومبروس ۱۷۶، ۱۷۷	هاینه ۱۵۸، ۲۲۵
	هبل ۱۳۹
ی	هخامنشی ۱۵۱، ۱۷۷
	هدایت، سادق ۲۱۵
پادگار زیران ۸۴	هرقلیطوس ۱۷۶
یاسمی، رشید ۲۱۴، ۲۳۲	هزارو یکشب ۱۲۹
یحیی بن عدی ۱۸۲	هزلت، ویلم ۲۰۲
یفما ۱۰۶، ۱۴۳، ۱۵۶	هکل ۴۰، ۲۰۱، ۲۰۳
یهود ۶۳	همدان ۱۲۸
یوبه نامه ۸۷	هفت گنبد ۱۲۷، ۱۳۹
یوذاصف و بلوهر ۲۲۳	هند ۱۳۸، ۲۳۹
یوسف وزلیخا (قصه) ۱۲۷	هنرمندی ۲۳۸
یونان ۳۸، ۴۰، ۶۷، ۱۳۷، ۱۵۱، ۱۷۶	هوراس ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۹۸
۱۸۱، ۱۸۶، ۱۹۵، ۱۹۷	هرموز ۲۲۴

استدراك

عبارت زیر در ضمن چاپ از صفحه ۶۹ حذف شده است از خواننده متنی است در دنبال سطر ۱۸ بیفزاید:

در شکند گمانیک و چار مطالب آنرا متناقض می یافتند و یهود و نصاری در کتب و احتجاجات خویش همین ادعا را داشتند. همچنین بعضی زنداقیه مثل ابن الراوندی